

Collins

欧美动漫技法经典教程

卡通角色

[英] John Byrne 著
张明 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

欧美动漫技法经典教程

卡通角色

[英] John Byrne 著

张明译

人民邮电出版社
北京

目 录

工具和设备	0
选择正确的介质	8
基本形状	10
绘制动物	12
比 例	14
人 物	16
表情和姿势	20
服装和道具	24
动物拟人化	28
透视画法	32
移动和行为	34
布 景	38
漫 画	42
连环画	46
角色对话框	50
字 母	52
利用速写本记录创作灵感	54
利用卡通画创造快乐源泉	56

新华书店
PDG

蜡笔

蜡笔价格便宜并易于使用，但它一般不用于精确线条的创作。如果想要使自己的绘画风格得到更大的突破，不妨找来最大、最粗的蜡笔，然后随心所欲地释放自己的灵感吧。

炭笔和孔特蜡笔

在接触了使用蜡笔进行创作之后，您可能还想尝试一下使用炭笔和孔特蜡笔。这两种工具都可以用于创作刚劲的、深颜色的线条，是创作卡通画的理想工具，缺点是容易断裂且创作出来的作品容易被弄脏（如果缺少了混乱的场景，那漫画家的乐趣从哪里来呢？）。对于那些以后可能会用于展览的代表作，可以在上面喷上一层定色剂。

当我想要释放自己的灵感时，通常喜欢找来一个儿童用的蜡笔，然后花点时间尝试画出所有我能想象到的卡通形象的动作。如您所见，有时候激情产生的能量比绘画的准确性更重要。

艺术家提示

在创作过程中，可以在手下面垫一张纸，既可以防止弄脏作品，还可以保持手的干净。

钢笔

很多漫画家喜欢使用钢笔进行创作。钢笔种类繁多，要经过一段时间的使用才能找到真正适合自己绘画风格的种类。这些年来，我已经尝试了无数种钢笔，但是现在无论走到哪里，我都会带着自己心爱的钢笔。

圆珠笔

我们经常使用圆珠笔进行涂鸦式的乱画。圆珠笔价格低廉且易于获得，可以用来进行草稿和细节的创作。但是由于使用圆珠笔绘制的点和线条总是显得有些生硬和单调，所以更适合书写之用而不是用

来创作生动的卡通画。此外，圆珠笔很容易堵塞且创作的作品容易被弄脏。另一方面，如果使用之后不盖笔盖，它不会干涸，对于像我这样粗心大意的人来说，这无疑是一个巨大的优点。

制图针笔

使用针笔能够创作出宽度统一的黑色线条，相对于漫画家来说，更适合建筑师使用，因为他们所创作的图形必须保证整洁、精确。这种笔缺乏一定的灵活性，所以更适合用来完成技术性的任务，如绘制连环画的边框而不是用来创作卡通画。但是，针笔有很多不同宽度的笔尖可供选择，所以通过在同一个卡通画中使用不同宽度的针笔仍能获得有趣的效果。

可以通过向使用钢笔创作的卡通画中添加交叉阴影来丰富细节内容，如重叠很多细小的钢笔笔画来获得暗色调和阴影的效果。

自来水笔

自来水笔有很多不同形状的笔尖。可以试着找出最适合自己的。在绘画过程中，通过改变下笔的轻重，可以画出各种粗细的生动的线条。一些艺术家更热衷于使用老式的蘸水笔，但是很多新式的自来水笔都安装了墨水管，这样便于创作连续的、流畅的线条，而无需每隔几分钟就要重新装入墨水。

麦克笔

麦克笔种类繁多，小到价钱便宜的儿童用套装，大到拥有上百种颜色的专业人员使用的专业用笔。质地较硬的纤维笔尖麦克笔能够画出较细的线条，适合用来创作细节部分。而宽的粘尖笔则适合向卡通画中面积较大的部分添加颜色。

在创作同一个卡通画时，可尝试使用不同宽度的笔。本例中，轮廓是使用粘尖笔绘制的，而细节部分则是使用细的纤维笔尖绘制的。

使用方尖的麦克笔或书法笔能够创作出非常有趣的线条画。

毛笔和湿介质

相对于喜欢使用钢笔和墨水进行创作的漫画家，还有人坚信使用毛笔绘制的线条更有表现力。当然，有很多人把这些工具结合起来使用，也能从尝试使用各种毛笔的过程中获得乐趣。您会发现，细小的毛笔适合绘制微小的细节，而更宽的毛笔可以用来快速填充作品中大面积的黑色部分。

焦墨渴笔

焦墨渴笔能够使卡通画获得“高级”的视觉效果，很多高端杂志的漫画家都喜欢使用。事实上，要达到这种效果非常容易。在进行创作之前，让毛笔吸饱墨水，然后将毛笔放在吸墨纸上使其部分变干即可获得这种效果。

墨水

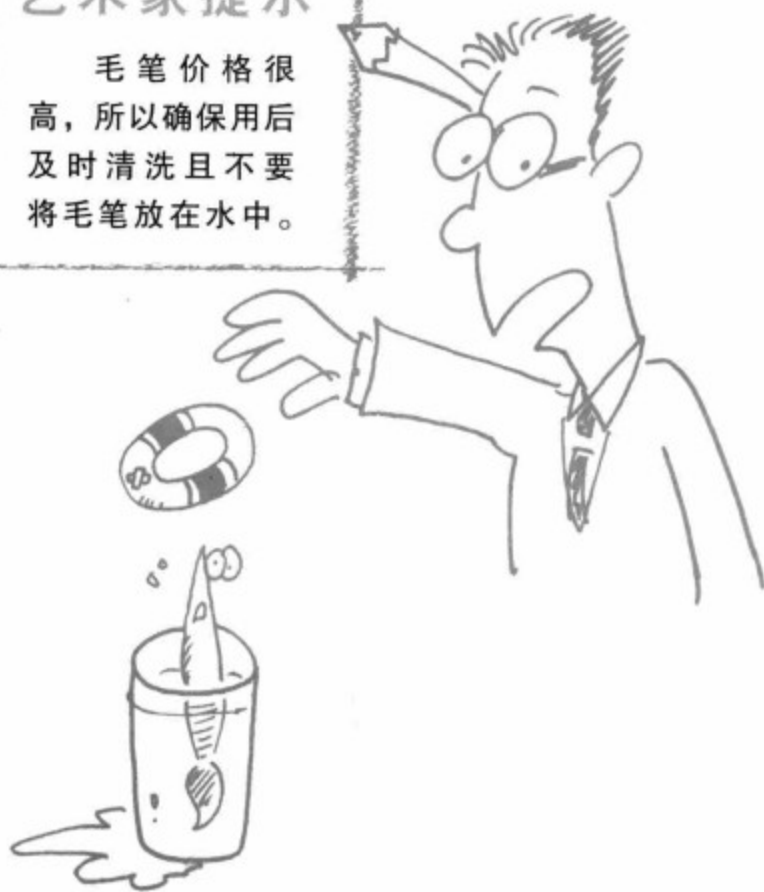
可以将墨水稀释，用来创作淡水彩画，向卡通画中添加灰色色调。

水彩

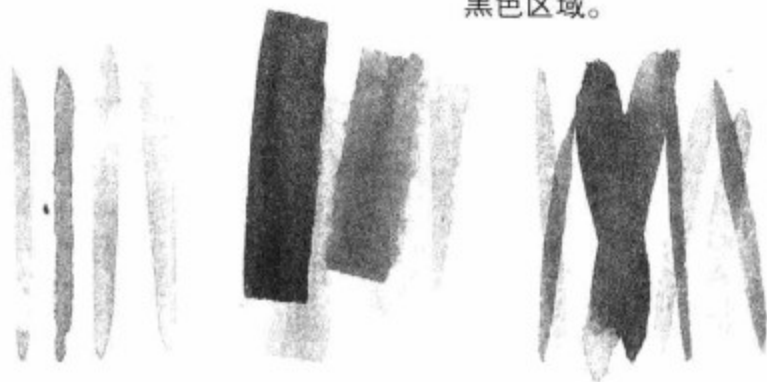
对大多数卡通画来说，水彩可能是一个有点“软”的介质，但是水彩涂料和彩色墨水却能够使完成的作品更加醒目。

艺术家提示

毛笔价格很高，所以确保用后及时清洗且不要将毛笔放在水中。

在这个卡通画中，我使用同一个中等型号的毛笔创作粗笔画和细笔画，以及实心的黑色区域。

这些痕迹（从左到右）是分别使用小的尖头毛笔、平头毛笔和大的尖头毛笔绘制的。

要获得均匀的、较浓的水彩效果，可以在水彩未干时，添加更浓的水彩涂料。

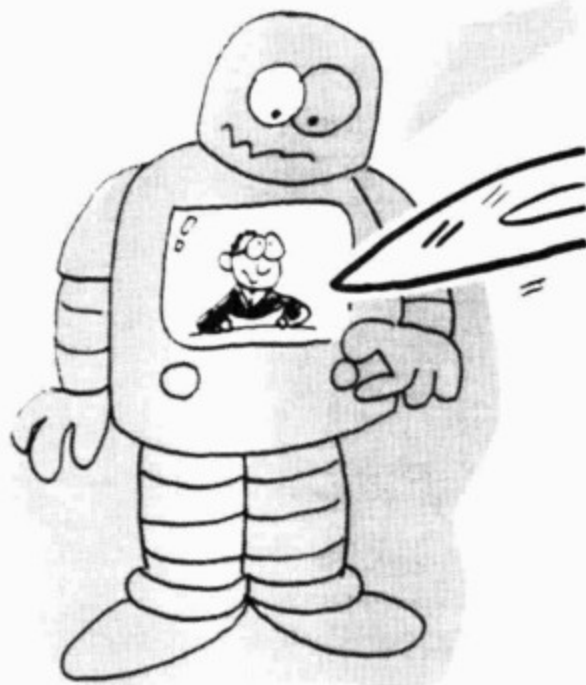
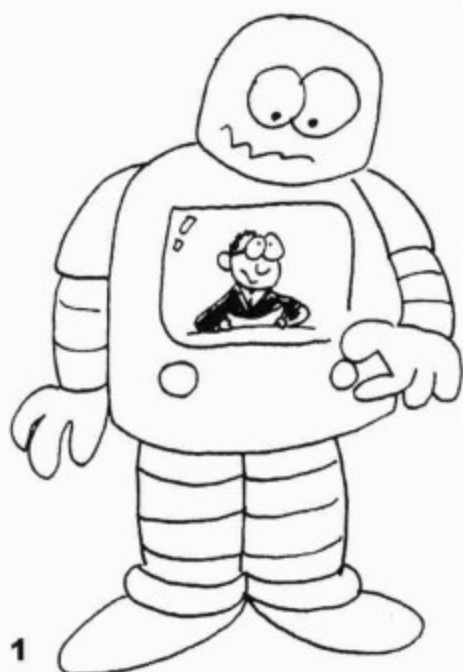

要待第一层颜色干涸时再添加第二层颜色，这样可以防止颜色互相渗透。

样例色调

可以购买不同纹理和圆点图案的带有粘性的样例色调，这种材料能够使卡通画作品看上去更具有专业的“印刷”外观，但是最好在使用时注意节约，因为单从价钱方面说，这种材料就非常贵。

在下面的示例中，通过使用样例色调，极大地增强了作品的机械色调，并最大程度地减少了材料的浪费。在使用小刀或刀片裁剪色调的时候，千万小心以免弄伤自己。干涸的血迹可是我最不喜欢的介质。

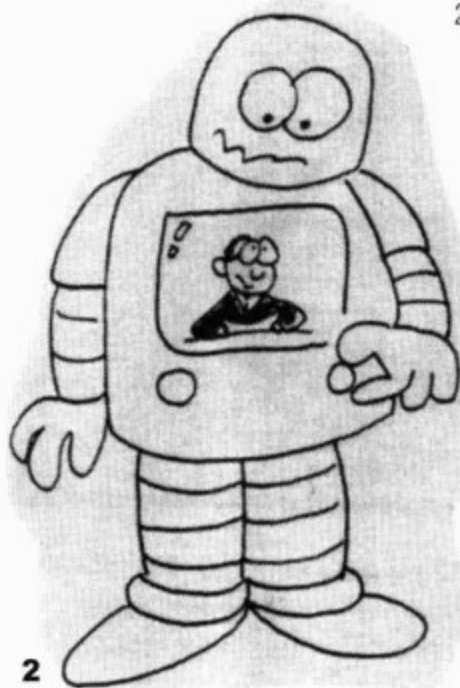

3. 使用解剖刀或工艺刀小心去除多余的色调。注意不要破坏色调下面的画纸。将这些裁剪下来的多余色调重新贴到原来的背纸上保存，以后可以用在其他的卡通画上。

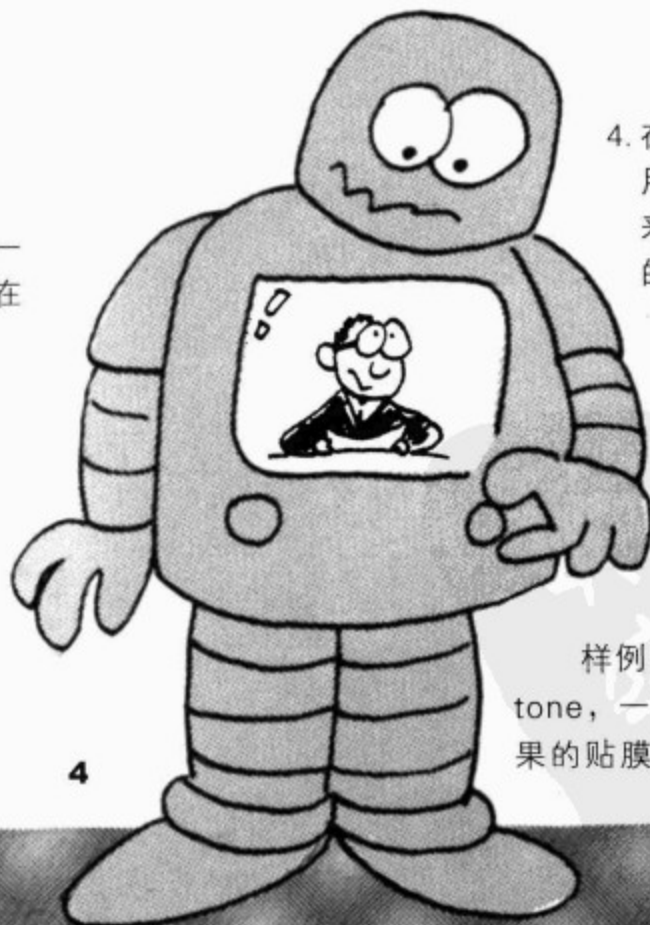
1. 使用钢笔或毛笔创作一幅卡通画。

3

2. 裁剪一块比卡通画稍大一点的色调，然后将其粘在卡通画上面。

4. 在这幅画中，我使用以前多余的材料来获得了不同纹理的地板效果。

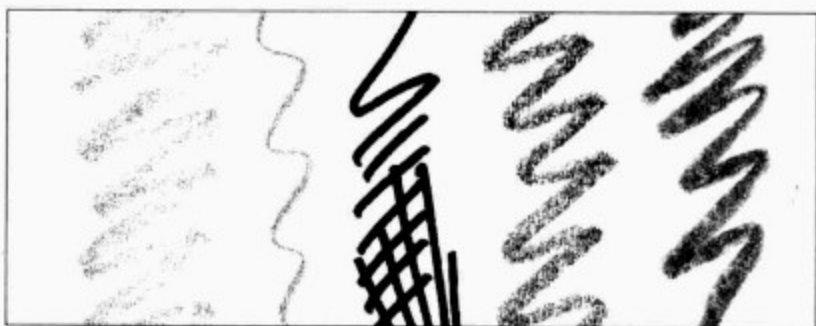

样例色调 (instant tone, 一种能增强视觉效果贴膜) —— 译者注

4

新闻纸 (Newsprint) 非常便宜, 适合用作练习纸和草稿纸。

描图纸 (Tracing paper) 是半透明的, 所以可以放在其他图片上用来描图。

文具纸 (Stationery paper) 的大小通常是统一的, 表面坚硬且非常光滑, 适合使用钢笔进行创作。

画图纸 (Cartridge paper) 的表面通常具有细小的纹理, 这种纸也是最通用的绘画用纸之一。

绘画用纸

在不同的纸张上创作的作品, 其效果是不一样的, 如果能够选择合适的绘画用纸, 会获得非常好的视觉效果, 而且, 恰当控制用纸数量也显得非常重要。漫画家对纸的需求非常大, 为了保护环境, 也为了您的钱包着想, 应该最大可能地对纸张进行重复利用。在创作过程中, 草稿、涂鸦以及灵感的突现都需要大量用纸, 可以使用质地粗糙的纸张。

切余纸

在印刷的过程中, 通常会产生大量的切余纸和下脚料, 这种纸非常便宜, 有的甚至可以免费获得。可以到附近的印刷厂或者报社寻求这种纸源。

衬纸

如果想要获得大量价钱便宜的纸张, 也可以选择衬纸。这种纸可以在墙纸店或者装饰品商店购买。

新闻纸

新闻纸易于获得且价钱便宜。但应该注意的是, 使用钢笔和麦克笔在这种纸上进行创作的时候, 很容易发生渗透现象而破坏下面的纸张。新闻纸还会随着时间的推移而逐渐发黄, 所以如果想长时间保留某幅作品 (如留给子孙后代), 最好不选用这种纸张。

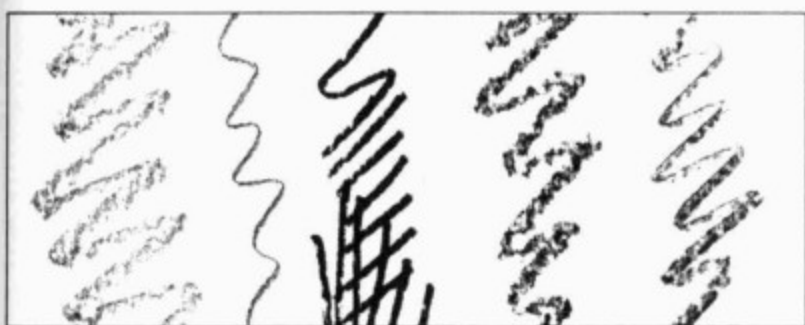

画图纸的表面略显粗糙, 这有助于突出蜡笔的粒状纹

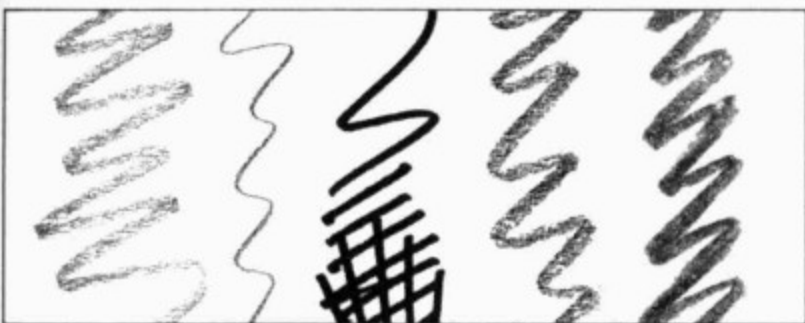
理, 如上面这个快速完成的卡通画所示。

安格尔纸(Ingres paper)颜色多样, 表面有微小的凹凸, 非常适合使用蜡笔和炭笔进行创作。

水彩纸(Watercolour paper)较厚, 吸水性较强且表面粗糙, 适用于湿润介质。

光泽纸板(Bristol board)质地较硬, 表面光滑, 适合使用钢笔进行创作。

坐标纸(Layout paper)是半透明的, 质地轻薄的坐标纸最适合使用钢笔或铅笔进行创作。

打字纸

很多专业画家使用这种纸来创作最终作品。这种纸的价钱便宜且易于获得, 其中最普遍的是 A4 型号的打字纸。厚一点的打字纸表面光滑, 适合使用钢笔或铅笔进行创作, 薄一点的一般是半透明的, 适合用来描图。

光泽纸板

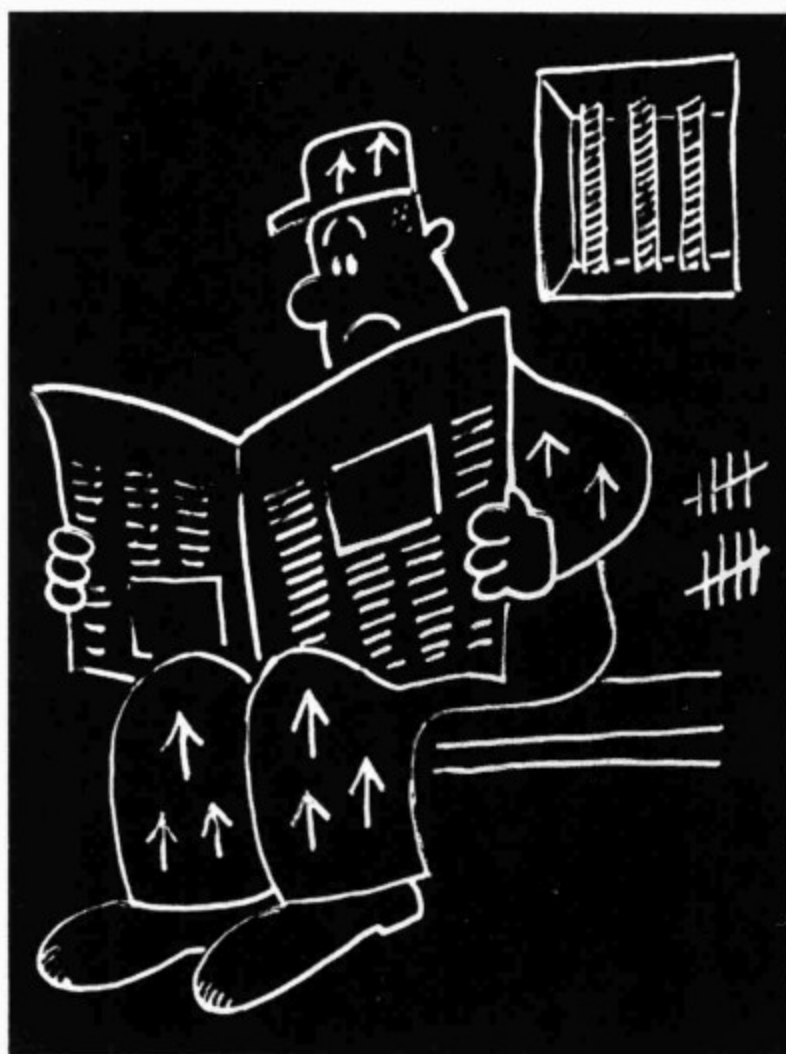
光泽纸板具有亮度高、白的特点。由于这种纸非常适用于进行细节创作的毛笔或钢笔, 所以深受连环画艺术家的欢迎。

画图纸

这种纸表面带有各种各样的纹理, 能够表现出铅笔、蜡笔和炭笔的特点, 在彩色的画图纸上还能创作出具有特殊效果的作品。

在这幅卡通画中, 为了突出监狱里阴暗的效果, 我使用了黑色的纸和白色的墨水。

这幅卡通画的题目应该叫: “今日占星: 您需要多出去晒晒太阳。”

选择正确的介质

每位漫画家都努力培养自己独特的、个性化的创作风格。绘画的方式和水平会影响作品的效果，而且使用的工具和纸张也是非常重要的。

在这6幅卡通画中，效果的变化是通过改变月亮的视觉效果和使用不同的介质获得的。时事话题和以政治为主题的卡通画适合使用刻板、简单的效果。有些介质能够表现丰富的细节，所以更适合用来创作冒险类主题的连环画。还有些工具能够绘制软边线，适合用来创作儿童图书或者幽默的生日贺卡。

以您创作的同一幅卡通画为例，尝试使用不同的工具组合所产生的效果，这样，每次都能为您的创作找到合适的工具。

1

2

1. 使用圆珠笔在薄画图纸上创作。	4. 使用细尖的蘸水笔在纸板上创作。
2. 使用毛笔和墨水在打字纸上创作。	5. 使用硬铅笔在描图纸上创作。
3. 使用软铅笔在带条纹的画图纸上创作。	6. 使用毡尖书法笔在厚画图纸上创作。

3

5

4

6

基本形状

在绘制任何轮廓时，无论是卡通画里的人物还是蒙娜丽莎，如果想一步完成都是不太可能的。但是如果从简单的形状开始就容易多了。

观察一下报纸、书籍或者电视里的卡通人物。仔细思考创作者使用了什么基本形状来创作这些卡通人物。您能自己创作出与他们使用的有所不同的基本形状吗？

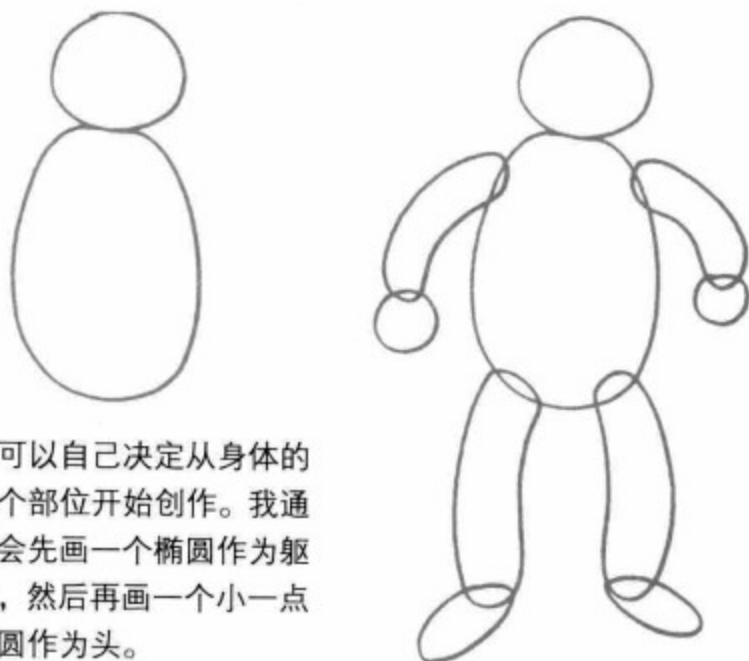
下笔要轻

当整理您自己创作的基本形状时，如果你的圆和椭圆与我画的不太一样，请不要担心，因为它们只是用来指导您完成最终作品的。使用铅笔绘制这些基本形状时，下笔不要太重，这样可以在成稿之前随时进行修改。

几乎每个人都能画这样简单的圆、椭圆、三角形和正方形，当练习画这些重要的“香肠”之后，您现在可以准备工具开始创作了。

如果能够熟练绘制简单流畅的线条，您将会更加享受卡通画的创作并能够创作出外观更精美的作品。在进行初步绘制时，下笔要轻一些，这样能够减少您成稿时的工作量。绘制较大的基本形状也是非常容易的。准备一张足够大的纸，在整个页面上画一个卡通人物。

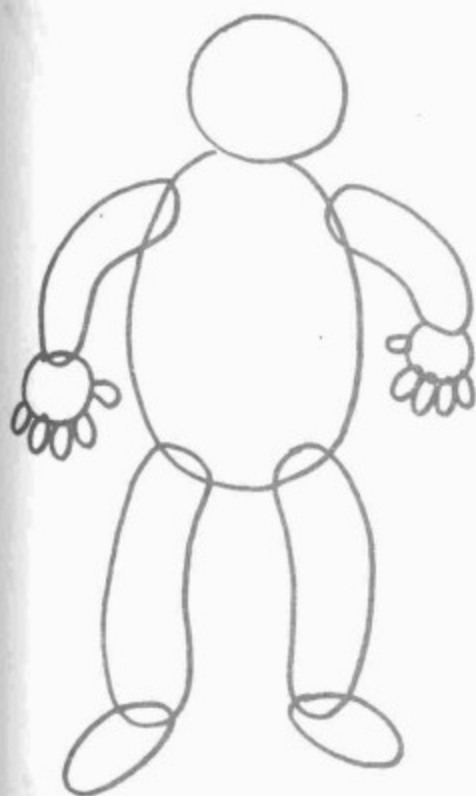
1. 您可以自己决定从身体的哪个部位开始创作。我通常会先画一个椭圆作为躯干，然后再画一个小一点的圆作为头。

艺术家提示

第一次进行这样的创作时，可能会发现在画完身体时没有足够的页面画胳膊和腿。在开始的时候，使用铅笔并尽量下笔轻一些，这样就可以通过修改来解决这个问题了。

2. 添加一些“香肠”作为胳膊和腿，在胳膊和腿的末端画几个小的椭圆和“香肠”分别作为手和脚。

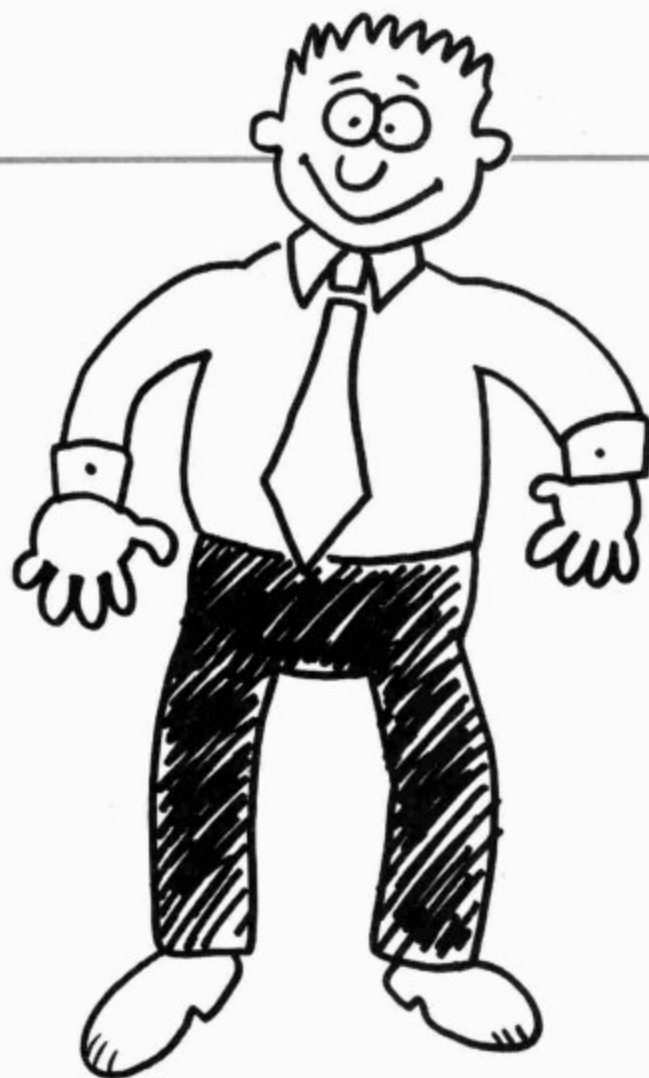

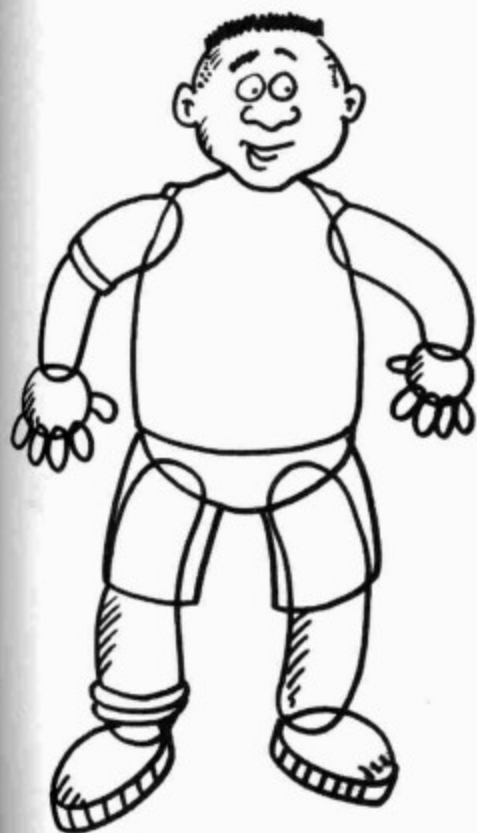
3. 添加上手指，这时，就完成了基本形状的创作，您可以继续添加头发、面部特征和衣服。

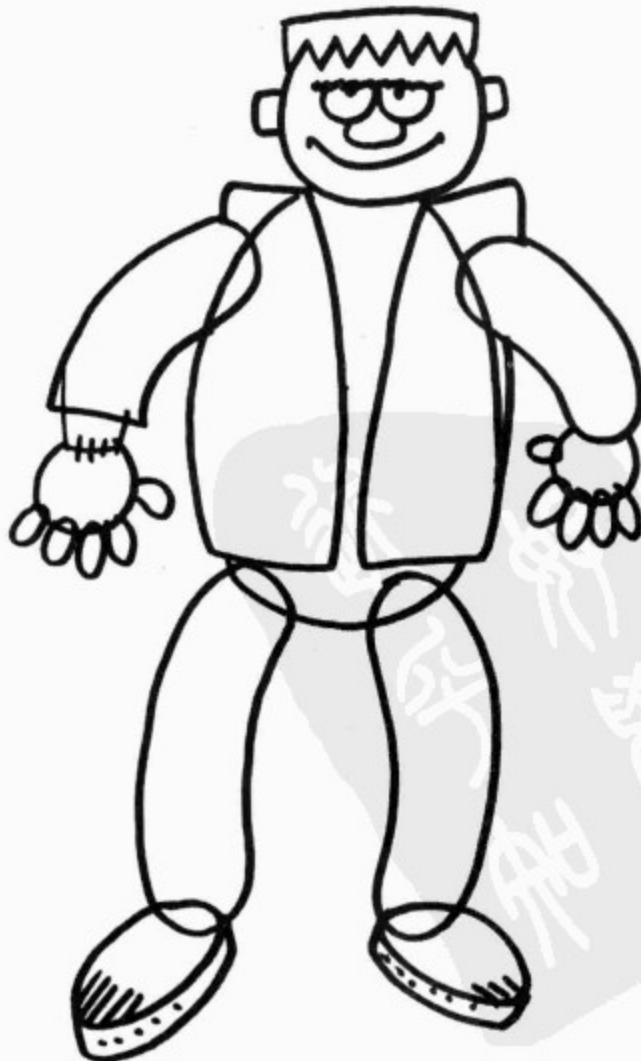
4. 使用铅笔绘制最初轮廓。当添加了其余部位后，用墨水覆盖那些想要保留的部分。

5. 将那些剩余的铅笔痕迹用橡皮擦除。

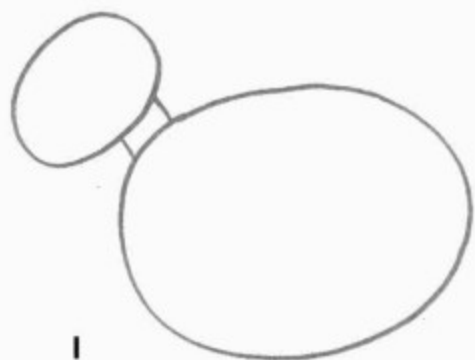
使用同一个身体轮廓，试着创作出不同的人物。

绘制动物

绘制动物

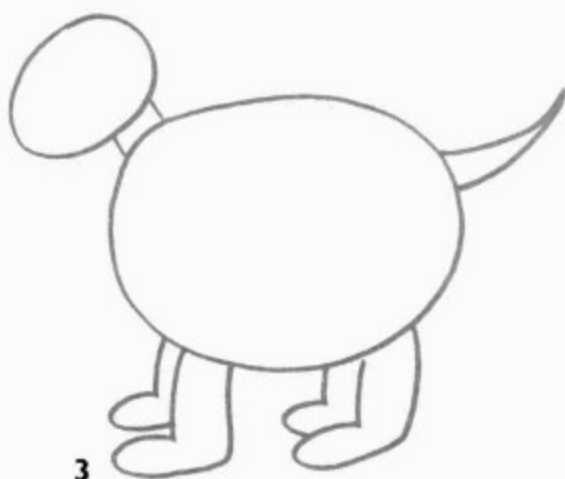
绘制人物卡通形象所使用的基本形状同样也可以用来绘制动物卡通画。通过对这些基本形状进行细微的改动，可以创作出各种各样的动物卡通形象，甚至可以建一个卡通动物园。

1

2

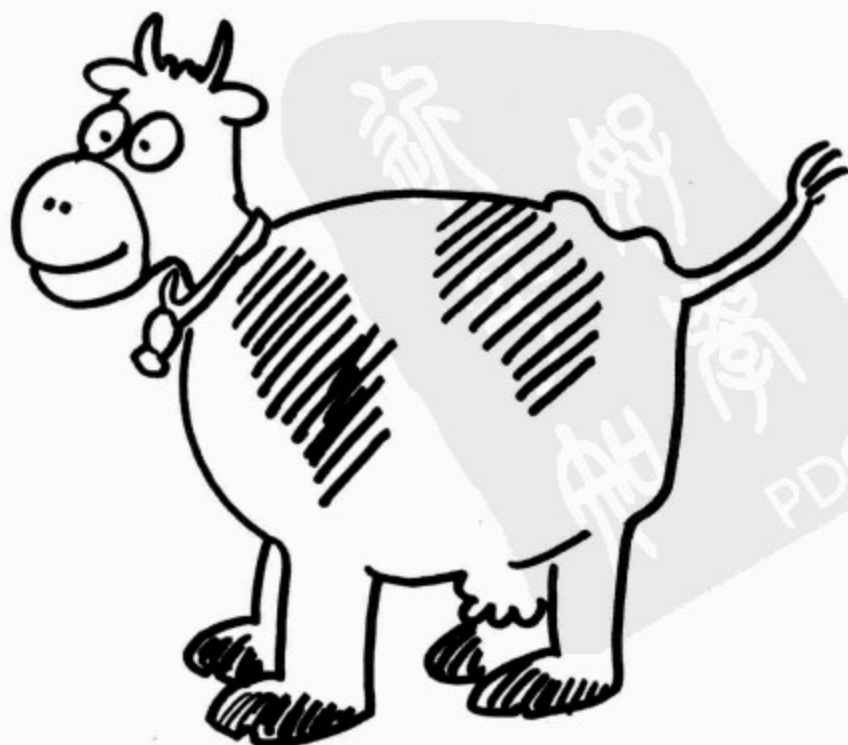
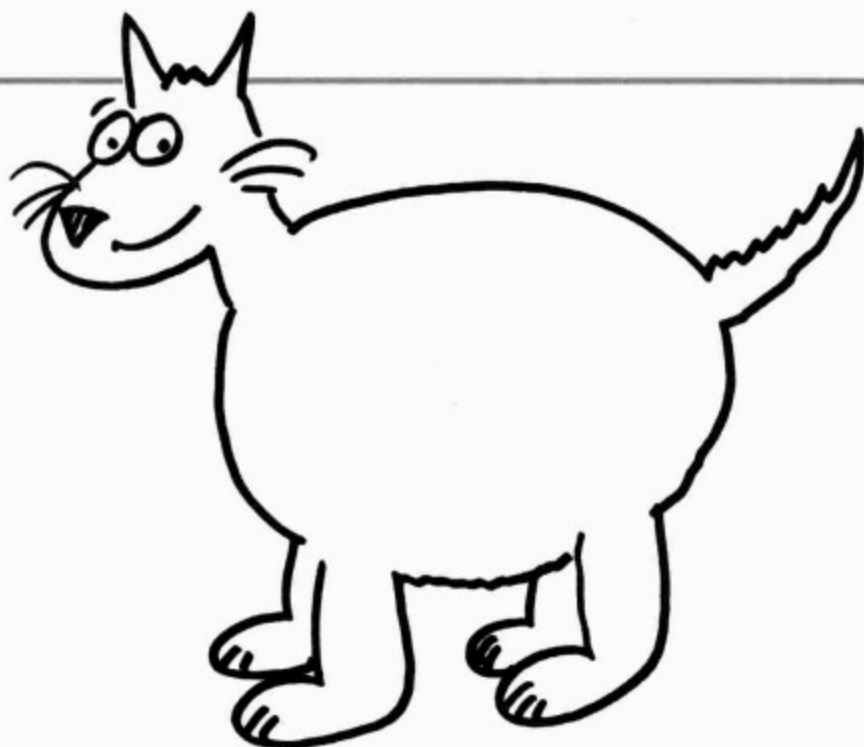
3

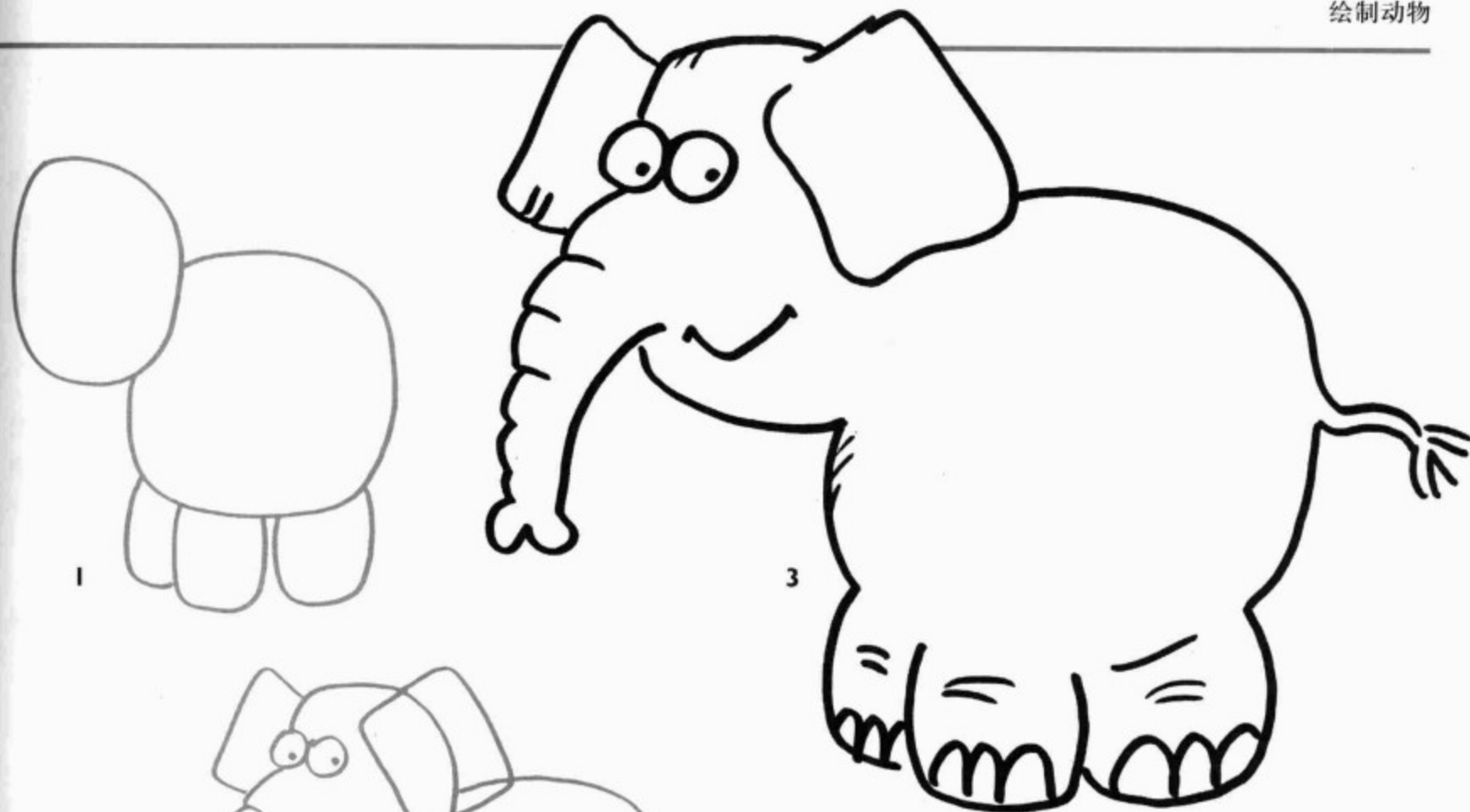
1. 使用创作人物卡通形象的基本形状绘制动物的身体。

2. 有意让远端的腿不完整（遮挡一部分），可以使他们看起来离我们更远一些。

3. 不要忘记画尾巴哦！

通过添加胡须、项圈、角和蹄使之成为3种不同的动物（右图）

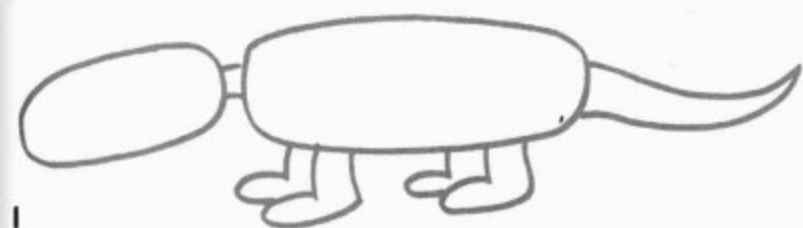

1. 要画一头大象，需要先绘制一个大一点的基本形状，腿的底部应该是方形的。

3. 添加上形状独特的尾巴和脚趾，即完成了创作。

2. 耳朵也应该是方形的，对于象鼻，只要画一根“香肠”，然后再加上几道皱纹就可以了。

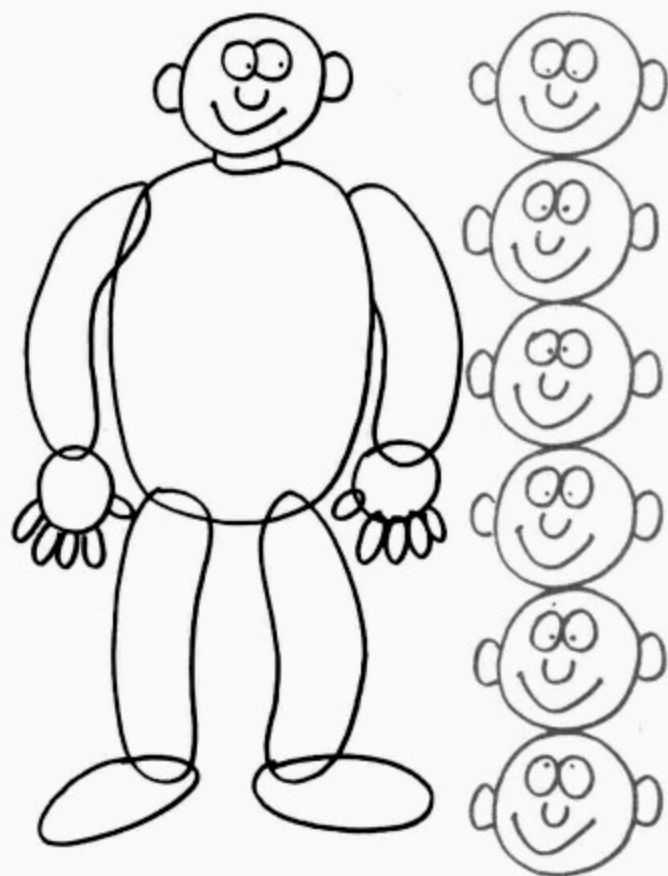

1. 通过改变基本图案的形状和大小能够创作出更多不同的动物。此处，我将头部和身体的形状拉长，腿部缩短，即创作出一个鳄鱼的基本轮廓。

2. 通过添加一副锋利的牙齿、锯齿状的脊柱、尾巴和爪子，就创作出一个鳄鱼的卡通形象。

在创作过程中，有必要了解关于比例的规则(身体中不同部分之间的大小关系)。但是在卡通画的创作中，不必完全拘泥于这些规则。可以试着改变各种基本形状的大小并体会其中的乐趣。例如，如果使头部更大，腿更短会产生什么样的效果？能否通过创作瘦弱并略显弯曲的身形来表现年老的卡通形象的特征？如何在保证正确的基本形状的同时，最大程度地夸张卡通形象？

从高度上讲，头与身高大约为1:6的关系(上图)。当双臂下垂时，胳膊的末端(手腕)刚好紧贴大腿根部处于同一水平线上。腿的长度大约和躯干的长度相同。

儿童和婴儿

在创作卡通画时，可以根据需要改变比例。但是，有一种情况必须按照一定的比例规则进行创作，那就是当创作的对象是儿童和婴儿时。任何卡通画流派的作品中，儿童和婴儿的卡通形象都是重要的组成部分。

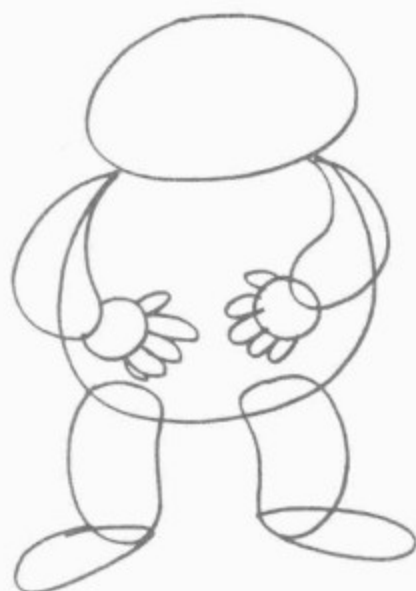
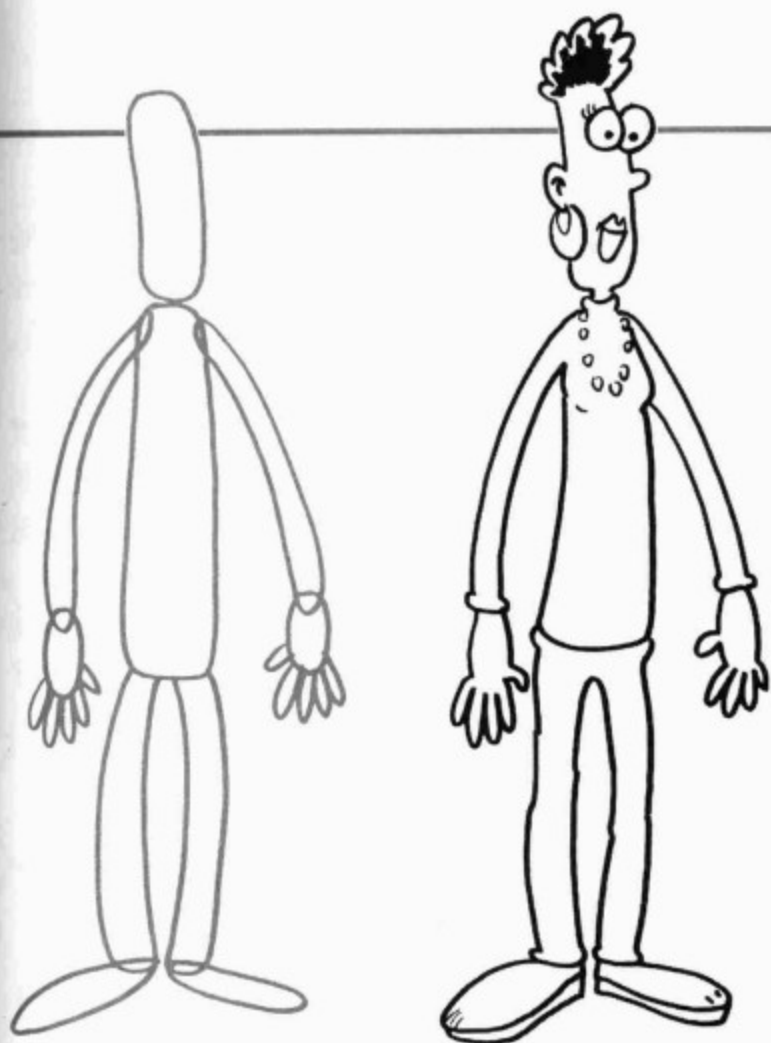
在儿童卡通形象的创作中，对艺术家来说，最普遍的问题是他们所绘制的儿童形象看上去更像是身材矮小的成年人。从下面的示例可以看出，关键并不是身体的大小，而是身体的比例。

从身体比例来说，儿童的头要比成年人的大得多。

如果比例合适，即使身形庞大，看上去仍然是一个婴儿的形象。

一些漫画家喜欢创作又高又瘦的卡通人物形象（左图）

其他人更喜欢创作身形大一些的卡通人物形象（上图）

卡通画中的形象通常是超越生活的，所以会相应地夸大比例（上图和右图）

在掌握了身体基本形状画法之后，下一步该尝试进行单个人物的创作。最简单的方法就是在不同的基本形状上添加各种风格的眼睛、耳朵、鼻子以及其他身体特征。可以通过对这些特征进行无数次的组合以创作出风格迥异的卡通人物形象，这是非常令人惊奇的。

眼睛、耳朵和鼻子

在培养自己的卡通画创作风格的过程中，眼睛、耳朵和鼻子的绘制方式是一个重要的组成部分。一个漫画家可以创作出很多不同风格的人物形象，但

是始终会以同一种方式来绘制眼睛、鼻子或者其他特征。当艺术家形成了自己独特的创作风格后，无论在哪里，他（她）的追捧者总能一眼就认出他的作品。

在发展了您自己的创作风格之后，可以尝试改变您创作的卡通人物的特征。可以通过观察您周围的人和在杂志和电视上看到的面孔以获得灵感，年轻人、老年人、男人、女人、黑人、白人、亚洲人等，每个人都有自己独特的身体特征。记住那些您发现的特别有趣的人物特征，然后将这些特征融入到卡通人物的创作中。

1. 先使用铅笔画一个基本的头部形状。中间的十字形可以帮助您按照正确的比例进行绘制。

2. 现在，添加简单的眼睛、耳朵、鼻子和嘴。

3. 最后，再添加眼眉、睫毛以及合适的发型。

4. 用橡皮擦去先前绘制的十字形辅助线。

如创作身体的基本形状一样，可以通过改变面部的各个部分来创作不同的人物，这也是非常有趣的（上图和右图）。尝试一下将眼睛变

大，鼻子变宽，或者省去面部的某些特征，观察会产生什么样的效果。通过改变头部的形状（如变宽或变窄）还能创作出更多的人物形象。

试着画出您能想象到的所有不同的面部特征，然后将这些面部特征各自进行组合，看看能创作出多少不同的人物形象。

手和脚

手能够在很大程度上反映出一个人的特征——吸血鬼的爪子甚至能反映出更多特征！如下图所示，改变人物手和脚的大小可以使整个人物形象发生改变。

在绘制卡通人物的手和脚时，尽量使他们的双手进行不同的动作，还要考虑人物站立的姿势。双手进

行相同动作的卡通人物看起来会比较枯燥和单一。

年龄差别

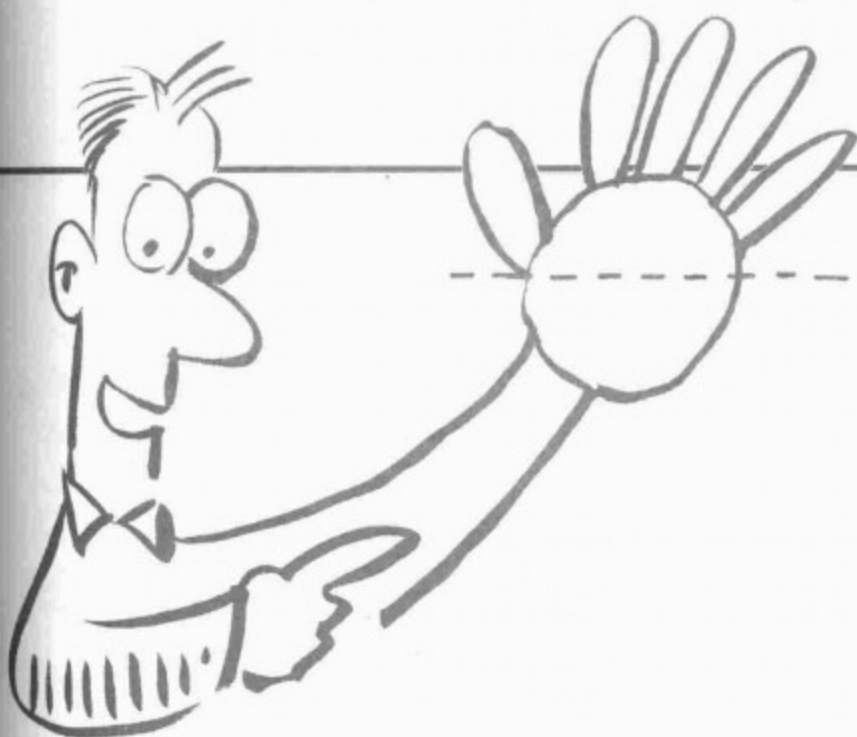
仔细观察年轻人和老年人的头发、手和脚，看看有什么不同。例如，年轻人，特别是婴儿，手比较短且丰满，而年老的人的手一般比较长且手上的皱纹比较多。

当改变手和脚的大小时，本来比较“酷”的人物看上去就不那么酷了（左图）

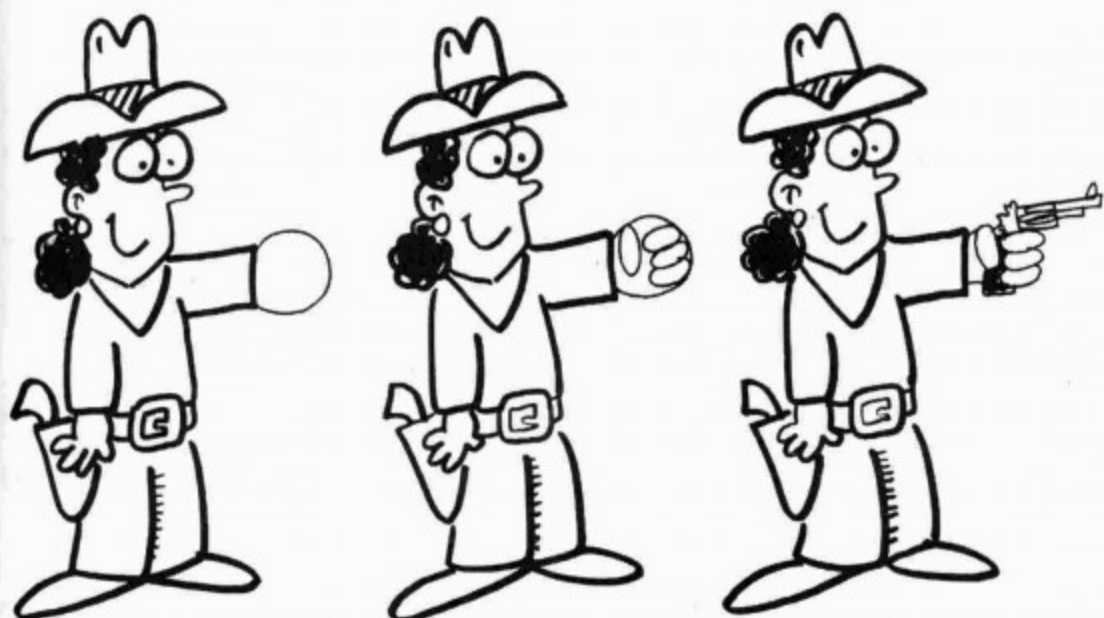
眼镜也有助于创作人物形象。尝试为不同性格的人物创作各种不同风格的眼镜（下图）

手的基本形状就是一个圆，
然后在一半处开始画拇指
(左图)

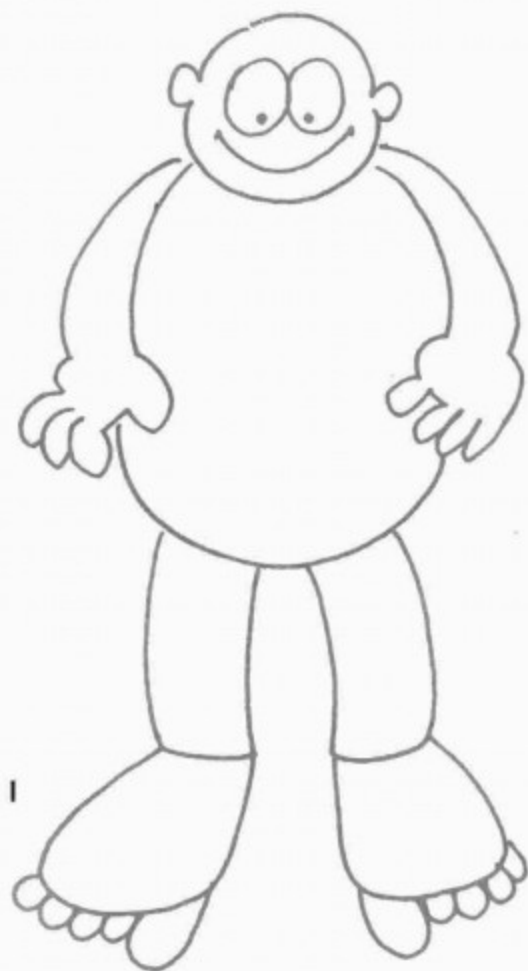
很多卡通人物除拇指外只有
3个手指——这能够更容易
地来回移动手部并能够避免
人物的手看起来像一串香蕉
(右图)

如果从基本形状开始进行手
的创作，可以更容易地将手
移动到不同的位置(左图)

1. 脚与腿的连接处一般比较
窄。使双脚分开的角度大
一点，看起来人物站得就
会更稳固一些。

2. 完成之后的人物的脚后跟
比草图中的更加呈方形并
且每只脚也只有4个脚趾
——5个脚趾看起来会略
显拥挤。不要忘记画大脚
趾的指甲。

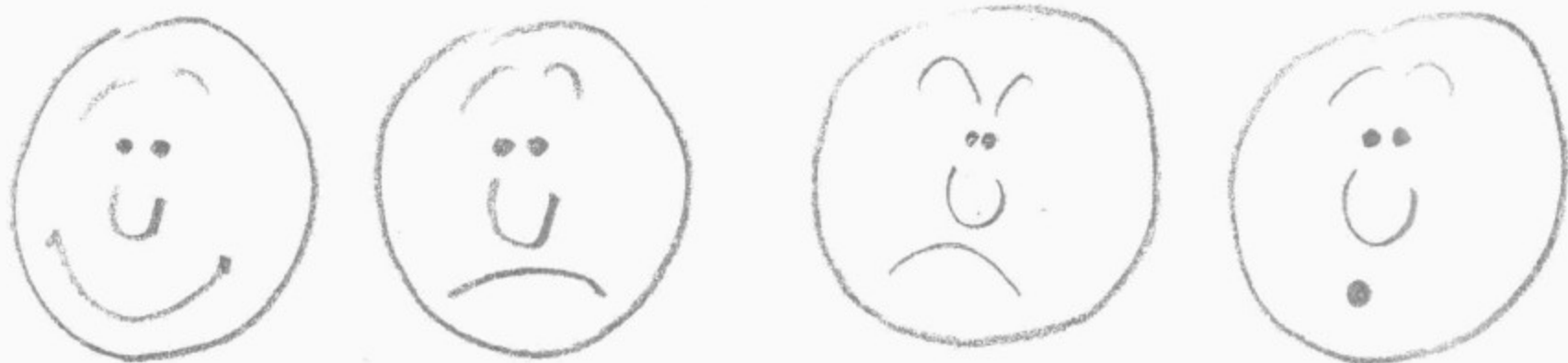

表情和姿势

在创作出有趣的人物形象之后，现在，可以通过一系列的表情和姿势使它们“活”起来。只需将人物的特征、动作和姿势做一些改动即可创作出很多表现不同心情的卡通人物，您一定会感到十分惊奇的。自己可以对着镜子，看看您能够把多少种自己的表情和姿势融入到卡通画中。

超越生活

应该注意，卡通人物的表情都很夸张：伤心时，它们会嚎啕大哭；惊讶时，它们的眼睛甚至会从眼眶里弹出来；愤怒时，它们的耳朵会冒蒸气。有时，这些情形会立即发生。很多漫画家通过镜子观察自己的表情，然后在卡通画中最大程度地夸大这些表情。

简单更改眼眉或者嘴，就能获得不同的人物情绪，甚至最基本的卡通形象，都能取得这样的效果。

对于更加具体的卡通形象，这种修改所带来的效果也是非常明显的。

除了描绘的基本表情，如高兴、悲伤、惊奇和愤怒外，通过略微改变卡通人物的表情，看看您还能够创作出多

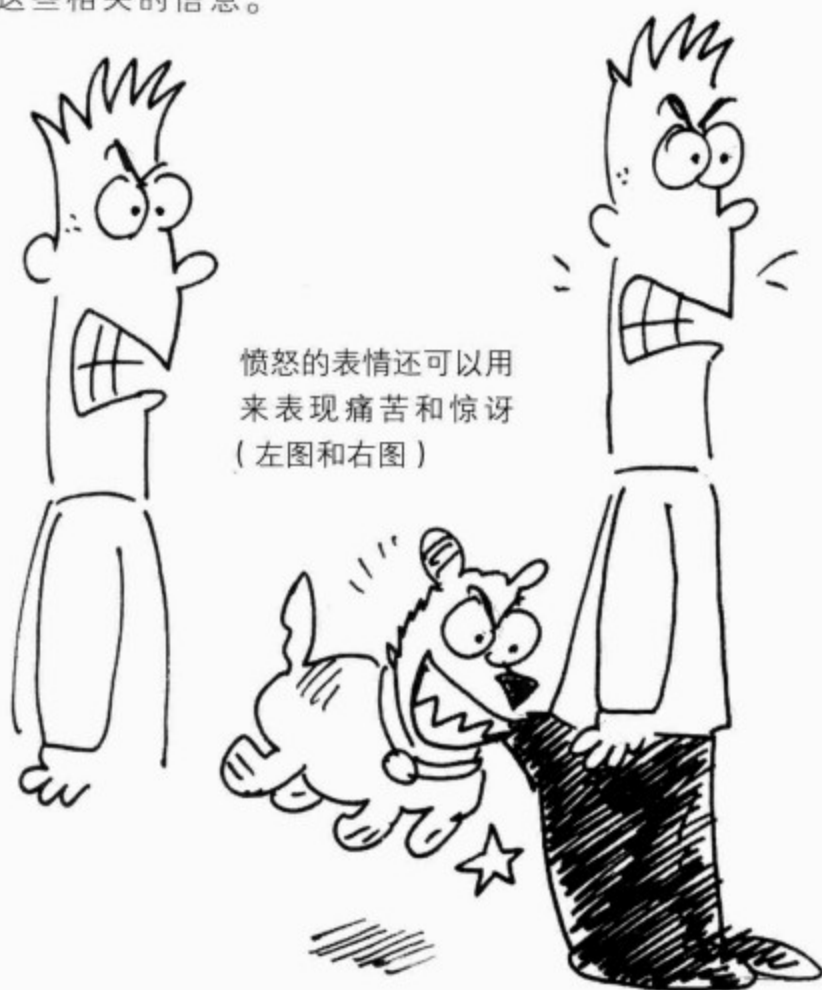
少其他的表情。关于这一点，在创作下面的人物形象时，我特别有感触——这些都是用来表现“惊奇”的！

同一个表情可以用来表现不同的情绪，这是由环境决定的。此处，通过添加了一点水彩效果，原来的微笑变成了害羞（左图）

无声的语言

除了可以在镜子中观察自己，另一种研究人们如何表达情绪的方式是看电视，但前提是将电视机调成静音状态。这种情况下，您能通过电视里人们的姿势和面部表情猜出他们所说的话以及当时的情绪吗？您创作的卡通人物应该能够以相同的方式传达这些相关的信息。

愤怒的表情还可以用来表现痛苦和惊讶（左图和右图）

表现情绪

在表现卡通人物情绪时，应该选用能够表现人物情绪的介质和色彩。如软铅笔和亮色能够表现高兴和平和时的情绪，而使用钢笔绘制的锯齿状、略显潦草的线条能表现愤怒甚至暴躁人物的形象，而很多灰色色调则可以营造悲伤的氛围。

毛笔和墨水是适合表达狂热、夸张行为的介质——但是在开始时，我一般会使用浅色铅笔打草稿。

您可以通过改变眼睛、嘴和眉毛来表现卡通人物的各种情绪，一些漫画家还创作了一些符号语言，您也可以将

这些符号语言应用到您的创作中，以更加突出人物的情绪。此处分别表现的是贪婪（眼睛里有\$或£符号）、忧

伤（人物处在乌云下方）、爱（眼睛里有爱心符号）、灵感（头顶有发光的灯泡）。您能自己发明类似的符号吗？

如果这些卡通人物能说话，它们可能在说：

“求求你，不要打我！”

“我要让你尝尝拳头的味道！”

“谁？是我吗？”

“我怎么会知道？”

“我想一个人静一会！”

艺术家提示

同一个姿势对不同的人来说可能意义不同，所以在创作前最好先仔细斟酌一下，以免冒犯他人！

服装和道具

您是否有一件自己特别喜欢的西装？一条已经穿了很久的牛仔裤？一项已经成为您标志的帽子（您所有的朋友看见这顶帽子会立即知道它属于您）？您对服饰的选择会在很大程度上揭示您的个性，而对于卡通人物，服饰能够起到相同的作用。

服饰语言

漫画家通常依靠某种人们熟知的制服来揭示卡通人物的个性或职业。服饰还能将卡通人物置于某个特定的历史时期——虽然现在有些人还喜欢穿老式的制服。通过服饰来揭示某个历史时期会取得更好的效果。

整洁还是宽松

为卡通人物绘制服饰并不困难，但是一定要注意穿衣的方式。与选择服饰的风格一样，我们的穿着方式同样会揭示自己的很多信息。

这3幅图展示了在搭配了不同的服饰后，同一个卡通人物的身份发生了戏剧性的变化。

流行服饰

尝试为卡通人物中的男人和女人创作流行的服饰，还要注意年轻人流行的衣着方式。如果您创作的人物仍然穿着20年前就已经过时的服饰，这些作品一定会由于跟不上时代而被嘲笑的！

穿着毛毡拖鞋、戴着土耳其毡帽的熊伯伯看起来非常的舒适，他正透过眼镜聚精会神地阅读报纸上字体很小的文字。

您可以从创作有些另类的服饰中获得很多乐趣，例如上面这幅画中的“酷酷的花花公子”。但是要注意，应该正确地反映流行的服饰，否则读者会嘲笑您的作品且对它们逐渐失去热情。

在与流行服饰保持同步的同时，还要注意服饰在过去发生的改变。可以去图书馆了解这些知识。

道具

“道具”是另一个能够揭示卡通人物社会地位的重要手段。很多漫画家仍旧使用卡通人物原型早就不再使用的东西作为道具。如后面类似夏洛特·福尔摩斯使用的烟斗和放大镜。

正确运用道具非常有助于表现卡通人物的身份。很多漫画家会收藏大量的杂志作为参考材料，如果你的居住空间有限，放不下那么多材料，也可以去图书馆获得相关材料。

法国和澳大利亚这两个国家有自己“标准”的卡通服饰(上图)。您还能想到其他的吗?

特定时期的服装能够表现幽默的理念，如“维京”时期的特色头盔(右图)

现在，绝大多数老师都不会穿成这样(右图)，但是在卡通创作中，似乎永远可以用来刻画老师的形象。

与现实中的事物相比，未来派的服装通常借助更多的科幻元素（如左图中的太空服）。

注意：刻画图中的军人形象运用了多少细节的绘制（右图）。除了靴子、枪套、肩上和胸前的编织物（穗）和奖章外，帽子的形状和裤子也必须符合角色的特征。

如果没有烟斗和放大镜，如何创作出好的卡通侦探形象呢（上图）？

正确地使用道具（如右图中的烹饪工具）会极大地增强卡通画中的幽默元素。

卡通画创作中最常用的技巧之一是“拟人法”(anthropomorphism)，简单地讲，就是赋予动物或者物体某些人类的特征。很多动画卡通明星都是被赋予了人性的动物形象。把已经学过的绘画技巧综合起来，您也可以轻松创作出属于自己的卡通形象。

选择主题

与创作卡通人物一样，拟人化的动物也是以现实中的动物为基础的，花点时间研究一下现实生活中的动物，下次去野生动物园或者在电视中看到某些自然节目时，带上草稿本。不要总是局限于绘制狗、猫、老鼠等常见动物，也可以尝试进行昆虫、鸟类和海底动物的创作。花点时间进行研究，您就会惊奇地发现有那么多种生物与我们生活在同一个星球上——其中一些甚至比任何一个漫画家所能想象的还要奇特！

与赋予卡通人物不同个性同样重要的是需要使创作出的卡通动物显得与众不同。很多有趣的卡通形象都是通过赋予某种动物或物体特别的个性创作出来的，而这种个性与我们实际所了解的情形是完全不同的。例如，将狮子的勇敢表现为胆小，或者将一个毛茸茸的兔子刻画成一个脾气暴躁，喜欢倚强凌弱的形象。

改变某种动物在现实生活中的大小和比例能够增强卡通形象的喜剧效果——如增大兔子的体形可以使它看起来更加凶猛和具有危险性。

1. 我再次使用铅笔绘制了一个人的基本形状，只不过这次我添加了一个狮子的脑袋。因为我所选动物的(狮子)体形比较大，所以绘制的基本形状也更大、更胖一些。

2. 即使我创作的是一个卡通狮子，但是我会尽量保留一些狮子原有的特征，如下颌的胡须。

3. 最后，再为百兽之王穿上一套时髦的西装，我也没有忘记保留一点空间用来画尾巴。

创作出您自己的卡通形象之后，可以开始考虑他们是如何将动物特征融入到日常的行为中，进而创作出有趣的卡通画（上图和下图）

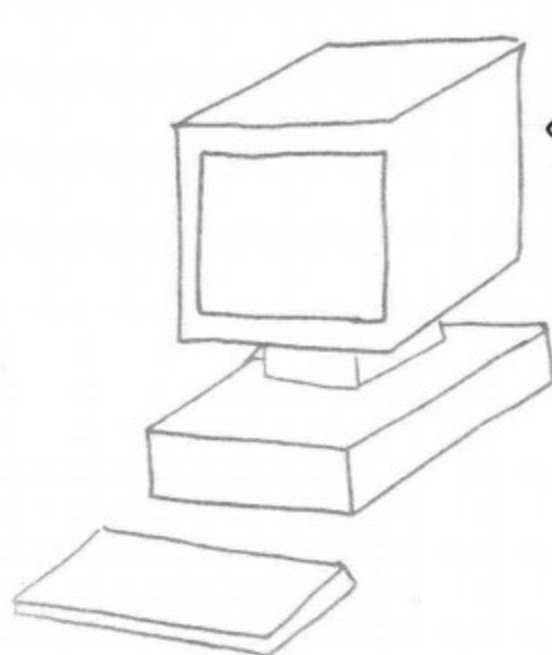
让您创造的卡通动物做出一些令人意想不到的行为也是非常有意思的——您能够自己决定保留多少原有的动物

特征。在这幅画中（上图），我为跳舞的大象画了一双人类的手，因为这样更有表现力。

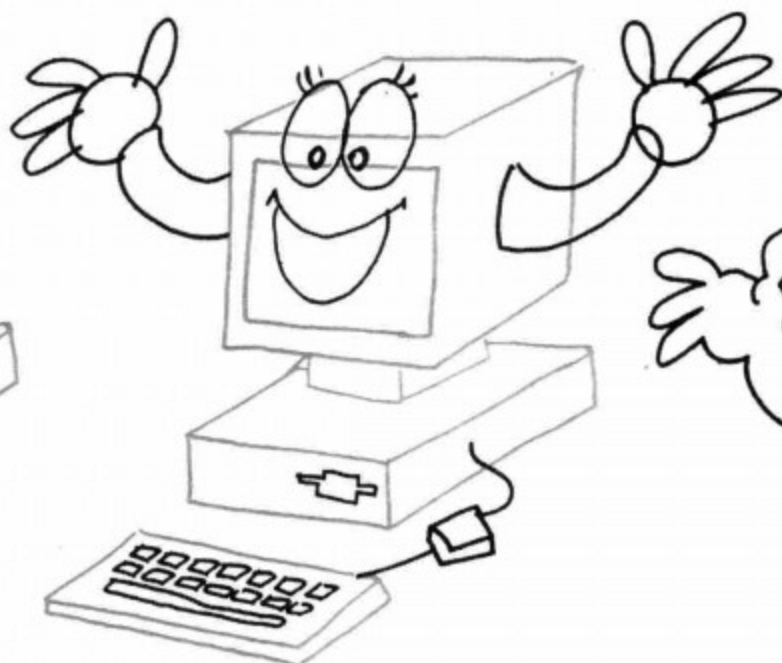
“活”的物体

与赋予动物某些具体的个性相同，您也可以运用所学的卡通画创作技巧让那些无生命的物体“活”起来，为它们刻画合适的特征。与创作动物卡通画一样，先描绘真实的物体，然后再赋予它们独一无二的特征。

在为卡通物体添加特征时，先思考一下您想赋予这些物体何种个性和表情。例如，已经画了一个外形很大的、看上去动力十足的豪华轿车，为什么不让它看上去很害怕超速行驶的样子呢？

1. 与以一个基本圆形开始画人类体形一样，大部分机器的创作都是以基本的盒子形状开始的。

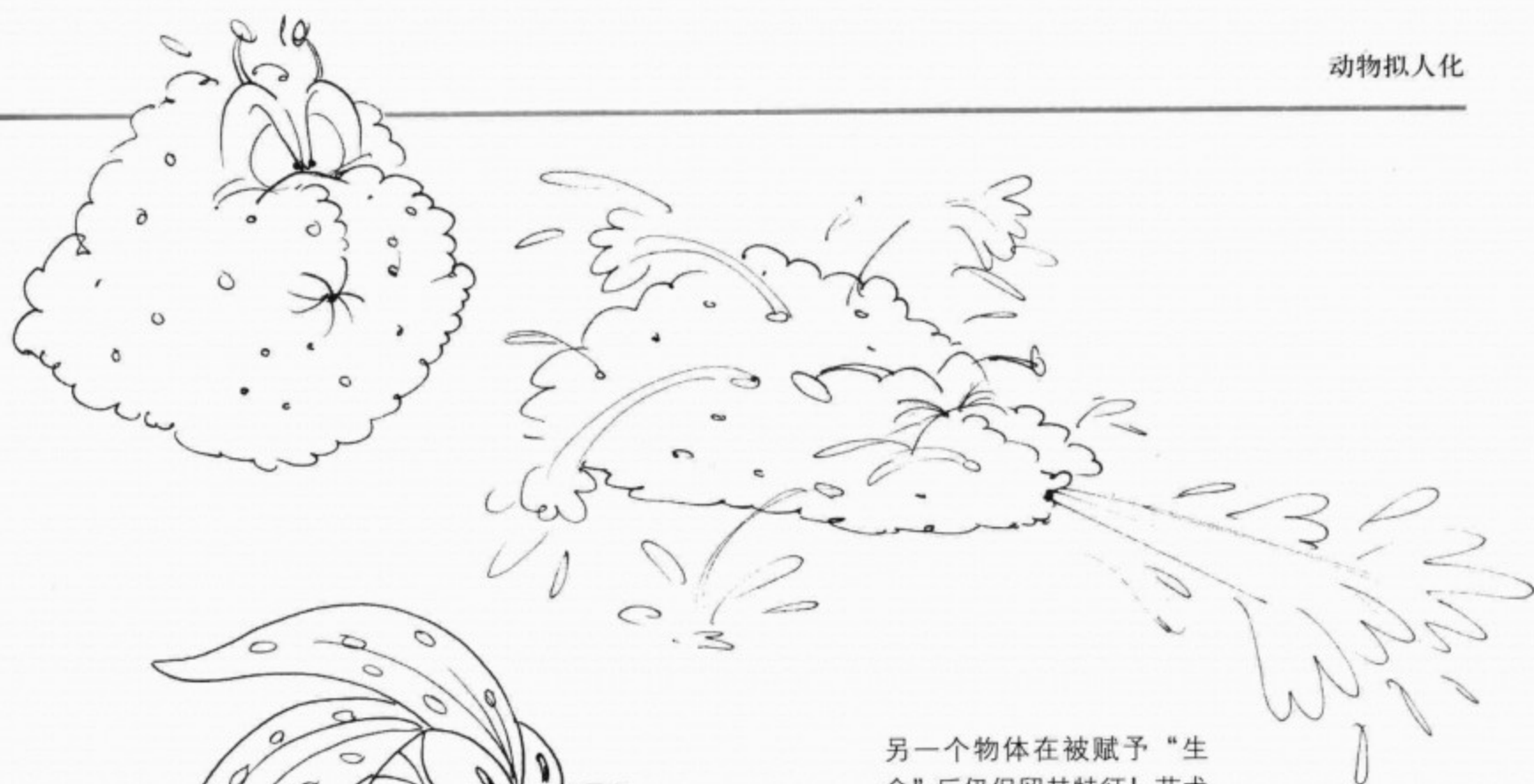
2. 创作了一个基本的盒子形状之后，我又为它添加了一些人类的特征。

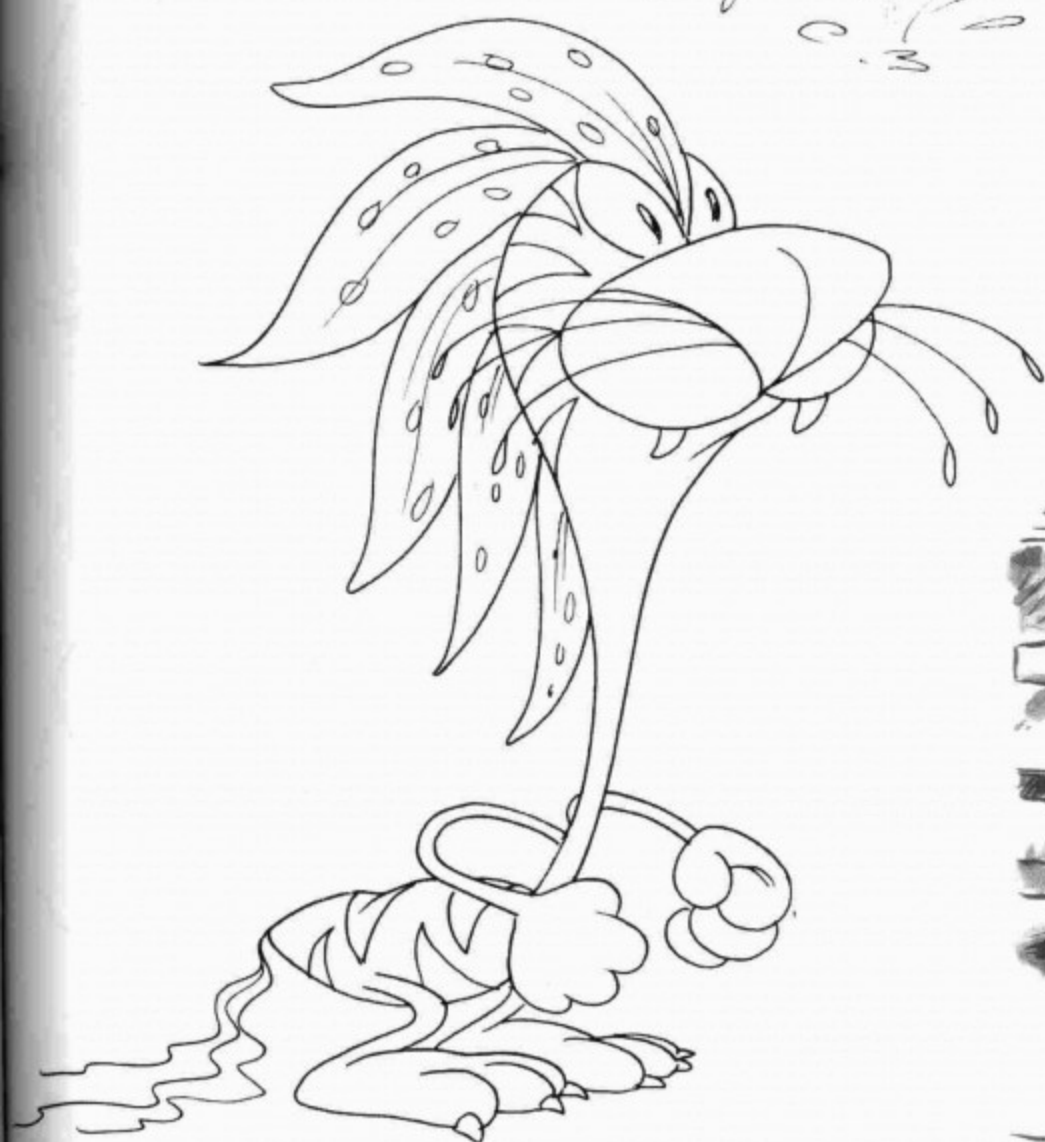
3. 尽量保持卡通画的简单——此处，我已经添加了足够多的细节，没有人会将电脑想象成是一台电视机或者微波炉。

只要为卡通画添加了眼睛，几乎任何物体都能变得有生命（左图）

另一个物体在被赋予“生命”后仍保留其特征！艺术家一定已经研究了现实生活中的海绵，以表现“海绵怪兽”如何因为愤怒而膨胀和收缩的（上图）

此处，将一个动物和一个植物组合起来，创造了一个真正的“Tiger Lily”（上图）

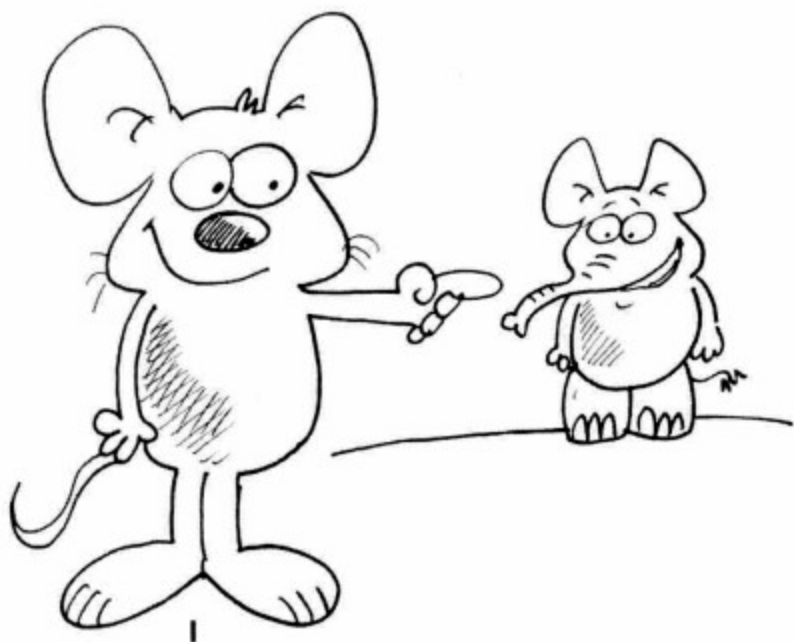
在卡通版的汽车中，我简化了原来的图画（右上图），将注意力集中到了眼睛和牙齿上（右图）

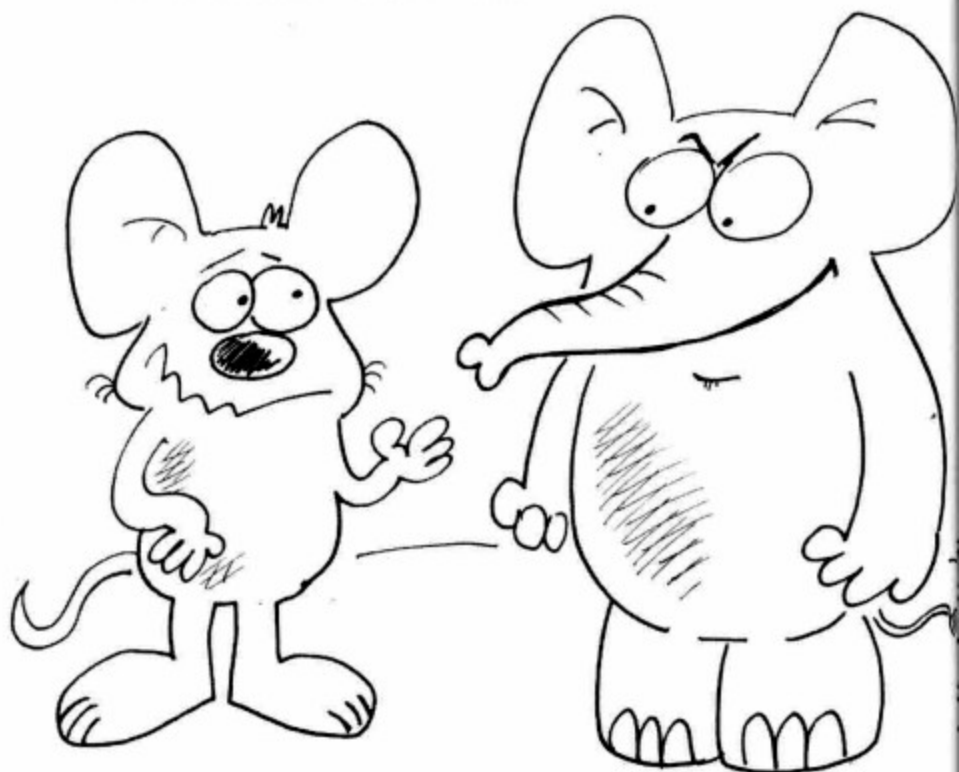
透视画法

每个绘画艺术家都有必要了解透视画法。实际上，本套丛书中的每一本都涉及了这个重要的主题。幸运的是，您只需学习一点有关透视画法的知识就能为您的卡通画创作带来很大的成功。

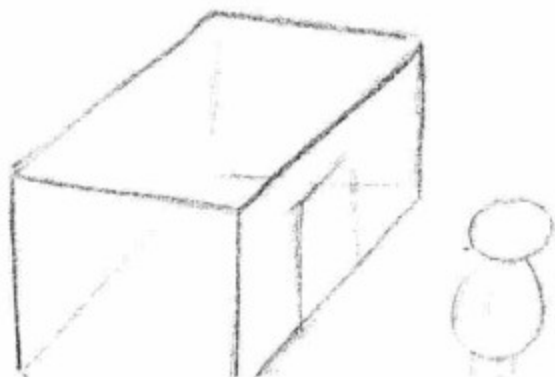
掌握透视画法不仅能够使您的卡通画作品看上去更加的“真实”（甚至主题疯狂的作品），而且有助于增加卡通作品画面的深度。

1. 在运用透视画法进行创作时，无论是人还是物体，都适合遵循远近原则：最近的部分应该比较远的部分看上去更大一些——正如您从这幅画中体形巨大的老鼠和很小的大象所见到的。

2. 从这幅画中可以看出，两个动物远近是一样的，因为它们的脚处在同一水平线上——现在，如实际情况一样，大象的体形比老鼠大。

1. 在创作建筑物图画时，我通常以一个简单的方形开始。随着距离的逐渐拉大，这个形状的每一面都向内倾斜。从上面看的时候，还可以看到形状的顶部。

2. 用铅笔轻轻延长建筑物的边线来作为准线，以确保其他的物体（如后面的树）位于同一个透视图内。

3. 为了获得比例的概念，需要绘制一些正常大小的事物作为参照物。在这幅已完成的卡通画中，我画了

一个正常大小的人物，房子和树突出了这样一个事实：这只金丝雀太贪吃了！

我已经解释了有关透视画法的基本规则。稍加练习，您很快就可以获得更多的体验。

增加距离

要表现卡通作品中物体的远近，最简单的方法就是记住：物体越远，在画纸上就越小。视觉较远的物体还应该画在页面的最上方。

随着距离的增加，物体的颜色往往会变得越来越浅。在第一幅图中（顶端），强盗身上有一处黑色的阴影，当他逃跑的时候，身上的阴影变浅了，这使他看上去距离更远（上图）

艺术家提示

您可以通过从不同角度来勾画某个方块形状或其他物体来练习透视画法。从每个角度您都能看见哪几个面？当改变视角时，哪部分看上去更大或者更小？

在创作中运用透视画法时，确定视角非常重要。在这幅画中，我们的视角和地面上的蜘蛛处在同一个位置，所以玛菲特小姐（Little Miss Muffet）身体中离我们较近的部分画得非常近，而头和肩膀由于距离较远就相对较小。这种技巧被称为“视觉收缩”（foreshortening）。

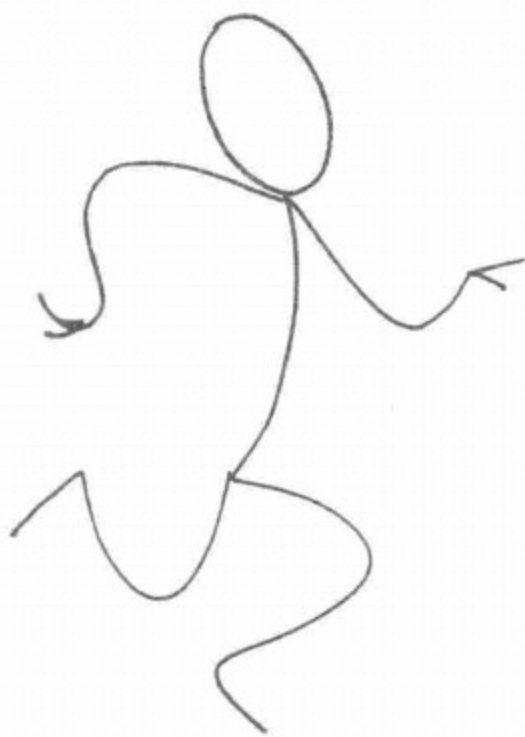

当创作移动中的卡通角色时，您就会看到以基本形状为基础进行创作的巨大优势。不但能够使非常复杂的绘制动作变得容易起来，而且在使用同一个简单的基本形状进行创作时，无论创作出的角色进行多少不同的动作，都会让读者一眼就看出是同一个角色。

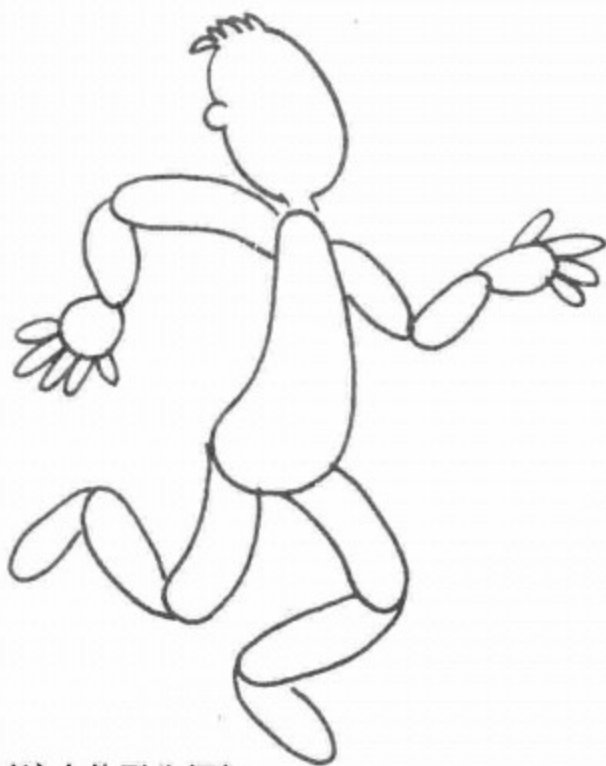
摆姿势

如果有一面足够高的镜子，您可以对着镜子摆出各种各样的姿势，看看每次移动时身体的各个部分都发生了什么变化。也可以请一个朋友做模特——能够成为卡通形象的原型，谁会拒绝呢？

如果认真研究自己或者您的“模特”所做的各种动作，您会发现在每次做出一种姿势时，不仅仅是胳膊的位置在变化——整个身体的姿势都在变化。是不是身体向前或者向后稍微倾斜？是否头部会随之低一些或者扬起？

1. 在创作移动中的角色时，我通常先创作很多不同的火柴棍一样体形，然后从中选择最适合所要创作的动作的一个。

2. 然后以这个体形为框架，在此基础上构建基本形状。

3. 再添加衣服和其他的细节，就完成了角色的创作。

试着用同一个卡通形象创作出您能想到的各种动作（上图），如果角色是使用简单的

形状绘制的，那么您会发现无论您绘制该角色的何种姿势，总能够看出这些不同的

姿势卡通形象是同一个角色，这在创作有故事情节的连续的卡通画时非常有用，

如第 46 ~ 49 页的连环画和第 57 页的简单的动画。

在第一幅画中（右一），卡通人物是在慢跑。让人物脱离地面，添加一道喷烟，一滴汗珠和几条运动线条使卡通人物看上去跑得更快（右二）。注意：卡通人物的姿势完全没有改变。

超越生活

在创作卡通画中角色的行为时，夸张是一个非常重要的组成部分——英雄们的行为不必和实际中的人一样——他们跑得更快、更有力量、跳得更高。尽可能夸张卡通画中的每一个动作，但是也不要过度夸张：每一个动作必须是可辨认的，即必须让读者清楚人物所做动作的意图。

起飞！运动线条表明人物正要进入战斗（上图）。注意鸟爪子附近的两个小线条，它

们能够说明鸟对眼前这个飞着的物体惊愕不已，以至于突然在半空停止飞翔。

运动线条能够显示豌豆移动的路线。此处，受害者的表情说明豌豆已经击中了目标（上图）

这是漫画家常用的两个象征符号：头部重复的线条能够营造颤动的效果，星星则起到夸大手套冲击力的作用（上图）

此处（左图），使用星形的运动线条是为了获得这样一个效果：这个青蛙跳得真高啊！

使用符号

为了使创作变得更轻松，漫画家们有一整套用来说明和夸大动作的符号和技巧，例如鼓手身体周围的那些运动线条。试着在您的创作中使用这些符号或者自己发明一些这样的符号。

在奔跑的时候，老鼠的身体会向前倾斜，这使它们看上去移动得更快（下图）

在创作人物动作时所使用的技巧同样可以用于汽车的创作。除添加了运动线条外，我还将车轮绘制成更接近椭圆的形状并使司机和汽车的姿势稍微向前倾斜，这会给人速度很快的感觉（上图）

艺术家提示

给一个卡通形象绘制多个胳膊或腿也能够获得快速运动的效果。在这幅画中，运动和撞击符号有力表现了震耳欲聋的声音和鼓手近乎疯狂的动作（左图）

在绘制运动线条时，一定不要使这些线条与卡通形象连在一起，否则就不能表现卡通形象的快速移动，而是好像您在后面牵着它们一样。

创作出一些卡通人物后，需要为它们创造一个“居住”的空间。卡通画的背景可以简单也可以很复杂，但是需要牢记的一点是背景不能喧宾夺主，也就是说不能让读者完全被背景吸引而忽略卡通画的“主角”。这就是为什么很多卡通画和连环画的背景非常简单甚至没有背景的原因。尽管如此，恰到好处的背景非常有助于营造卡通画的氛围。

选择细节

在这些卡通画中，您将看到通过选择一个或两个细节部分就能展现一个完整的场景、一个城市——甚至一个国家。其中的诀窍就是选择那些人们熟知或者印象深刻的细节作为背景。

只需一些简单的线条就可以展示城市的轮廓……但这是哪个城市呢（左上图）？大本钟告诉我们这是伦敦（上图）。但是如果将大本钟换成帝国大厦或者悉尼歌剧院，则同一个城市轮廓代表的是纽约或悉尼。将建筑物的顶端进行简单地修改后，整个城市又充满了东方特色（左图）

生活背景

读到这里的时候，观察一下您的周围。无论您是在室内还是室外，绝大多数房间、街道、甚至乡村，看上去基本都是一样的。只有通过细节才能区别出彼此的不同。例如，有文件柜的房间更像是办公室而不是卧室。城市的主要街道通常有大的商店和饭店，

更小、更有特色的商店通常位于偏僻一点的街上。生长在沙漠里的植物和树与生长在北极圈里的是完全不一样的。

在创作这些场景的时候，找一些有关您想画的细节的图片用作参考是非常有用的。

同一个女士坐在同一张桌子后面——但是第一幅画中的黑板表明地点是在教室中（左一）。第二幅画中，用一个图表代替黑板（左二），地点又变成了在办公室中。

和服饰一样，不同的背景细节还能揭示卡通人物的很多信息（左下图和右下图）。两幅画中的窗户的风格非常不同——明显表明了主人收入的差别。

线索

有时，一个细节就足以揭示故事发生的地点。通过添加某个著名的建筑或者地理标志就能将卡通画中标准的城市变成某个特定的城市（请参阅第38页）。我太太可能会说要认出我的办公室的最大的线

索就是一张凌乱不堪的桌子！现在就观察一下你的周围，有没有某个特别的家具、建筑或者其他能够代表整个场景的物体？将它添加到您的卡通画中，看看别人能否认出这个场景。

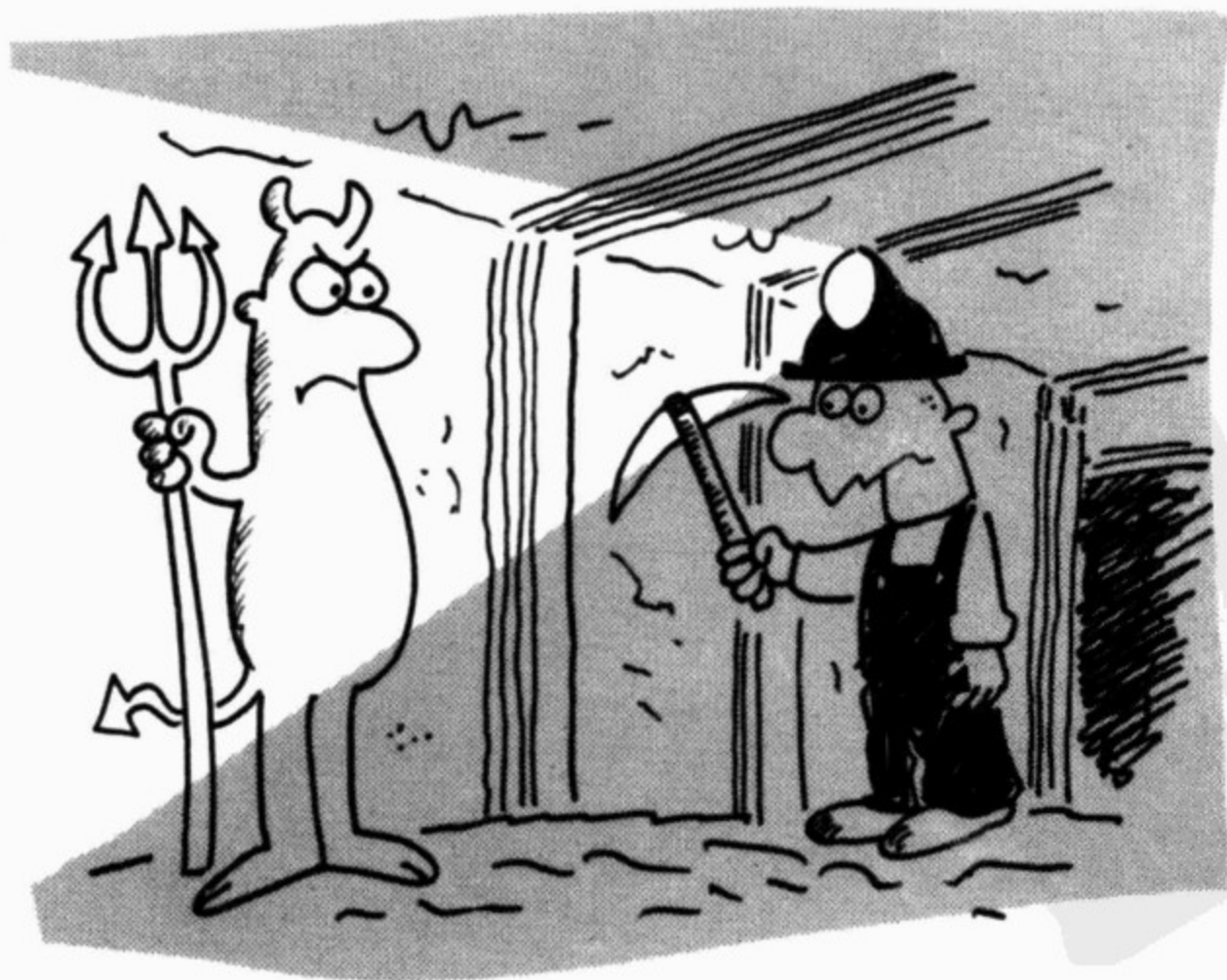
在这幅卡通画中，背景也是幽默的一个组成部分（左图）。务必使火车内部看起来现实一点，使鱼看起来在不合适的地点。这幅画的标题应该是：“求求你，别再问我们是否坐错火车了好吗？”

人群适合当作各种背景。仔细观察这幅卡通画（右图），您会发现只需对前面的几个人做了细节性的绘制，而后面的人物只需画出头部的形状就可以了。

这是另一个示例，即幽默主要体现在背景而不是人物身上。注意：除了眼睛和嘴之外，人物的其他部分完全没有发生改变（上图）

当要使卡通作品中的某一部分呈现暗色调但同时又想显示这部分的背景细节时，使用机械色调（Mechanical tone）是非常理想的（右图）

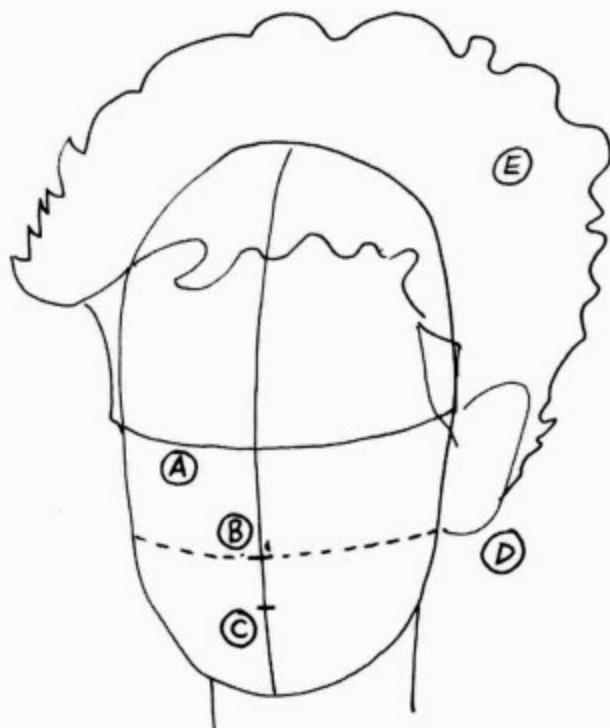
漫画是最流行的卡通画创作技巧之一，但是对于初学者来说，要掌握这种技巧似乎非常困难。其实，只要不断提高自己的卡通画创作水平，就能创作出越来越逼真的作品。像其他卡通画形式一样，漫画创作也会涉及基本形状的使用。

一位朋友把自己的照片借给我用来创作漫画。她可能会后悔这么做，因为接下来……

从基础开始

试着识别您的创作对象面部的基本形状，然后以此为基础绘制草图。在开始的时候，您可能会发现参照照片比用真人做模特容易一些，因为这样允许您有更多的时间来观察对象以获得更高的相似度。记住一点，即使是那些著名漫画家创作的，看似只用几笔毛笔和钢笔绘制的线条就能达到逼真效果的作品也是经过多次的修改才实现的。

1. 首先，用铅笔绘制面部的基本形状。然后画一条辅助线，用来正确定位面部特征。线条A位于基本形状的中间，在此处绘制眼睛，而线条B和线条C标记的是鼻子和嘴巴的位置。即使我是在创作漫画，但我还是尽量保持面部特征之间的距离与照片中的一样。同时，线条A和线条B还标记出耳朵顶端和底部的位置(D)。最后，绘制头发的形状(E)。

2. 现在，我可以绘制能够体现个人特征的细节了。眼睛的绘制非常重要，我花了很大的功夫来绘制眼睛的精确形状。创作的时候应多次进行修改，直到画出准确的形状为止。我把嘴画得比实际照片中的大一些，但是仍尽量使嘴的形状保持不变。注意：我已经改变了面部的轮廓，这样做是因为可以使变大后的嘴到下巴末端的距离与照片中的保持一样。

与众不同的面部特征

当完成基本轮廓的创作之后，找出您的创作对象外貌中最显著的一个方面并在创作中相应地进行夸张处理（如果您的创作对象是与您一同工作或生活的人，在向他（她）展示最终作品之前，最好不要透露创作中的幽默元素）。另一种能够突出某一特征的方法是在面部只着重绘制这个想要突出的特征而忽略其他部分的创作。

3. 现在可以稍作一点夸张。

我已经使睫毛变得更长，牙齿变得更大，眼睛周围的线条也变得更清晰。我还使耳环变得更大一些，但是并没有变得太大——我不想改变耳朵的形状。

4. 面部只是漫画的一部分。

可以尽可能多添加一些细节以获得更逼真的效果。这个人在一个非常繁忙的办公室里工作，所以我最后又画了一张比较小的桌子、一部电话和一个文件柜。

在明确了某个人独一无二的特征之后，可以保证人物在依然能够被认出的基础上将其创作成一个物体或者一个动物形象。

名人的脸

如果您想画的人非常有名，可以找出一些专业漫画家为这些名人创作的漫画。不要一味试着摹仿这些人的作品，而是应该观察漫画家选择名人面部的哪个部分进行夸张处理（您可能会发现，在绘制同一个人时，不同的漫画家会使用截然不同的方法）。

有些名人的某个形象已经深入人心，所以在创作的时候不需要采用现实的画法。我凭记忆创作了这幅阿诺德·施瓦辛格的漫画（左图）。看上去与该演员实际相貌并不很像，但是仍然可以被识别出来……在作品中的某个位置添加上对象的名字也是非常有助于识别该人物的！

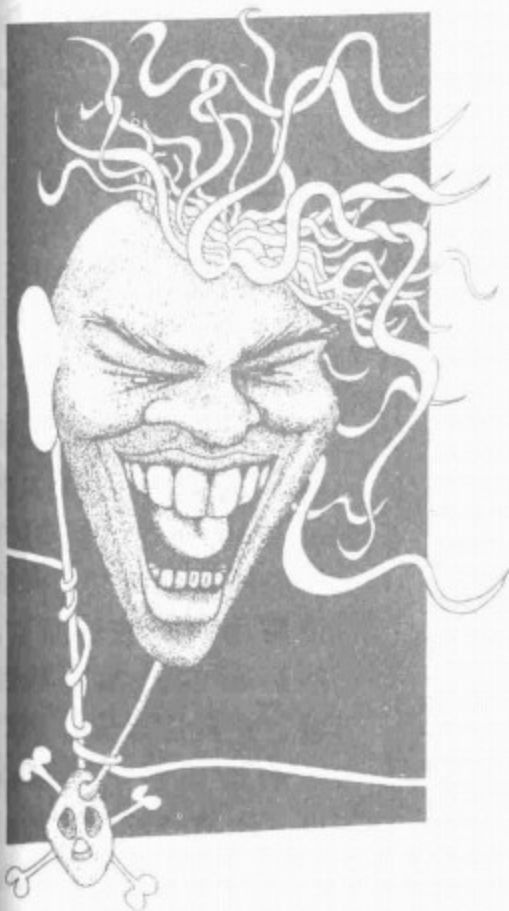
这幅以曼德拉总统（右图）为对象的漫画采用了比较直接平实的手法，但是比例很小的身体增强了它的卡通外观。

克林顿总统（右图）已经被无数次地画成了漫画形象，所以在创作的时候，除了他那与众不同的鼻子和发型以外，甚至可以忽略其他特征的创作。通过添加一些特别的符号和道具可以使以政治家为对象的漫画更容易被识别——如这幅画中和以曼德拉总统（上图）为对象的那幅画中的国旗。

服饰线索

我们已经知道服饰和道具是卡通人物的重要组成部分，对于漫画来说同样如此。例如，通过合适的道具，如一个球棒、球或一个乐器就可以轻松识别出某个体育或音乐明星。

要通过这些墨水绘制的小黑点来获得“点画”（stipple）效果（上图）可能要花点时间才行，但是完成的作品会使漫画和人物的面部表情看上去更加鲜明。

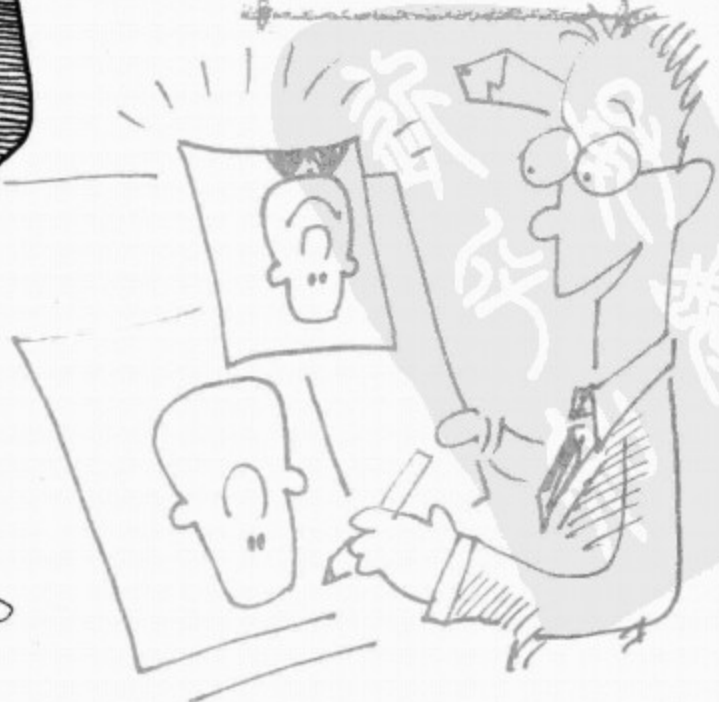
这幅漫画的成功之处不仅在于Mr. Spock 独一无二的耳朵和眼眉（右图，面部表情也起到了重要的作用。服装的底纹有助于突出面部刻板的黑白色调。

创作以名人为对象的漫画时，总是会夸张其中的一个或两个身体特征。现实生活中，很少有人会戴王冠，但是识别漫画角色时，它也是一个很有用的线索。

艺术家提示

以现实中的人为对象的创作很有难度！您可能会将注意力集中于如何才能获得相似度，而无法专注于基本形状的创作。将您想要描摹的图片倒过来，这样就会将您的注意力从“个性”转到抽象的形状上来。

连环画

连环画对您的卡通画创作技能是一个真正的考验。您可以在不同的连续的面板上实践所有技能和技巧。

讲故事

连环画并非只是将一些卡通画随机放在一起，而是需要您经过排序使之能够讲述一个完整的故事。故事情节可以通过文字或者图片表现。涉及的角色可以是一个也可以是几个。长度可以是几个面板或者一整本漫画册。无论故事采用何种形式，重要的一点是仔细安排卡通画的顺序，尽可能简单清楚地展现故事情节。

如何开始

一些漫画家会从设计角色入手，然后围绕角色构思故事情节。通过思考不同的角色对某个特定情况的反应可以引发很多故事。例如，同样处在一个闹鬼的房子里，胆小的狮子和勇敢的老鼠会有完全不同的反应。

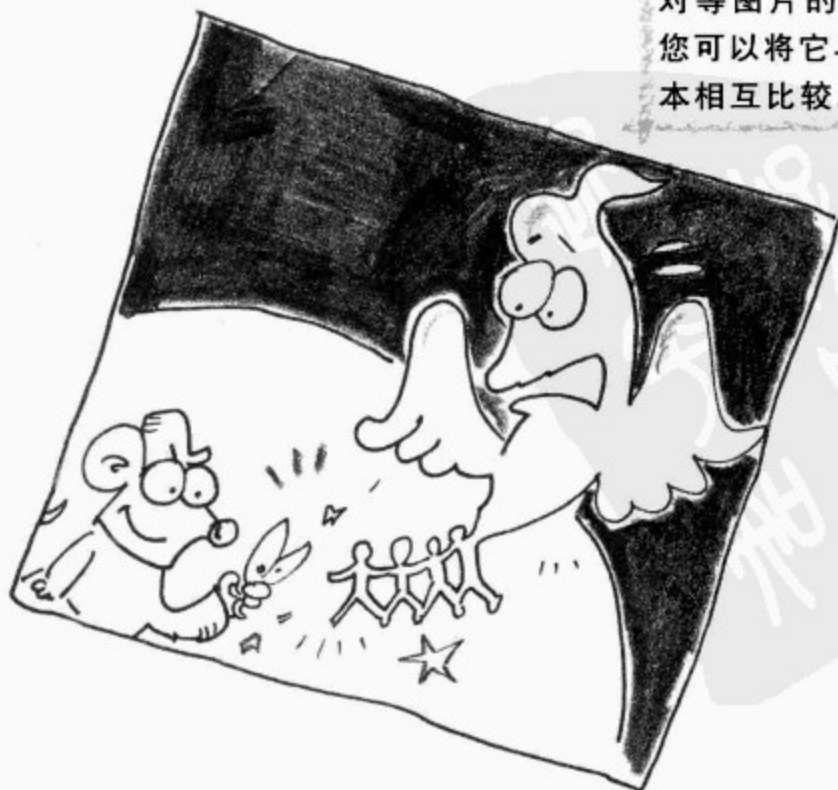
另一种创作连环画的方法是首先构思一个有趣的故事，然后创作角色来演绎这个故事。如果您无法自己构思一个故事，不要担心——很多连环画和卡通画都是通过对那些著名的故事添加幽默元素而创作出来的。

艺术家提示

这是一个非常简单的故事，只用了两个面板，您可以将它扩展成更长的序列（下图）。接下来这些角色身上会发生什么事？首先，它们的结局会怎样？是逃跑还是永远地被困在这里？通过组织您的想法构思故事的开始、情节和结局。就可以创作出一个故事了。

对于大部分的连环画，创作时的版面大约都是印刷后页面的两倍。可以在绘制的时候使用稍大一些的版面，然后再通过本地图书馆、文具店或者印刷厂里的影印机将面板缩小，这样能够使您的创作过程轻松得多。这是与连环画中第一个面板对等图片的原始大小，您可以将它与印刷的版本相互比较。

在连环画中，超级英雄是一个标志性的角色。尽管我将以搞笑的形式表现这个故事（右图），但是这些技巧同样可以用于讲述“严肃的”的冒险故事。

1. 我用了很多细节来布景。在接下来的图画中，我就可以使用很少的背景或者完全不用。注意：“思想气球”里的图画是如何引发接下来的行为的。

2. 使人物靠近一点，看看屋子里发生了什么事。

3. 在这幅图中，我使用了廓影效果（silhouette effect），确保轮廓足够清晰，角色的行为也非常清楚。

4. 改变边框的设计风格有助于突出戏剧性的瞬间。

5. 不必非要使用相同大小的面板。“远景”能够展现角色行为的全图。在创作时，如果需要更多的页面。可以省去部分或全部边框，正如我在这里所做的。

6. 砰！另一个能够突出令人激动的场景的方法是使图画的某一个部分，如这幅图画中的强盗的帽子和手枪，超出边框的范围。

7. 回到饭馆……在最后一个面板中，为了突出笑话本身，我没有画太多的食客（是的，我知道这个笑话很古老了）。

8. 您可以根据这个故事创作出自己的版本，使故事以另一种让人大吃一惊的结局结束。

图画中的思想

应该记住，卡通画和连环画都是视觉媒体。你会非常奇怪：很多听上去非常有趣的笑话一旦被创作成连环画，幽默的效果并不明显。你可以看看我创作的草图。我用图画的形式“描写”故事，所以我可以思考角色的形象和故事的情节。我通常会将每个草图都画在一张单独的页面上，这样就可以通过去除、添加，甚至互相调换来更好地表现故事情节。

不要忘记在面板中为语言气球预留足够的空间。您可能会发现，如果在画完图时再绘制语言气球会显得有点拥挤(上图)。我更喜欢在最初

使用铅笔创作时就绘制语言气球。在添加墨水后，可以使用橡皮将字母的辅助线擦掉(右上图)

创作最终作品

在故事有了粗略的形态后，规划最终作品就变得非常容易了。通过绘制的草图，我知道该为每个面板留出多大的空间。如果空间不足，我可能不得不剪去一些图画或者将两个想法合并到一个图画中。

这组连环画中的情节非常明了，所以不需要语言气泡(下图)，我把这种类型的序列称为“下面将发生什么”连环画。

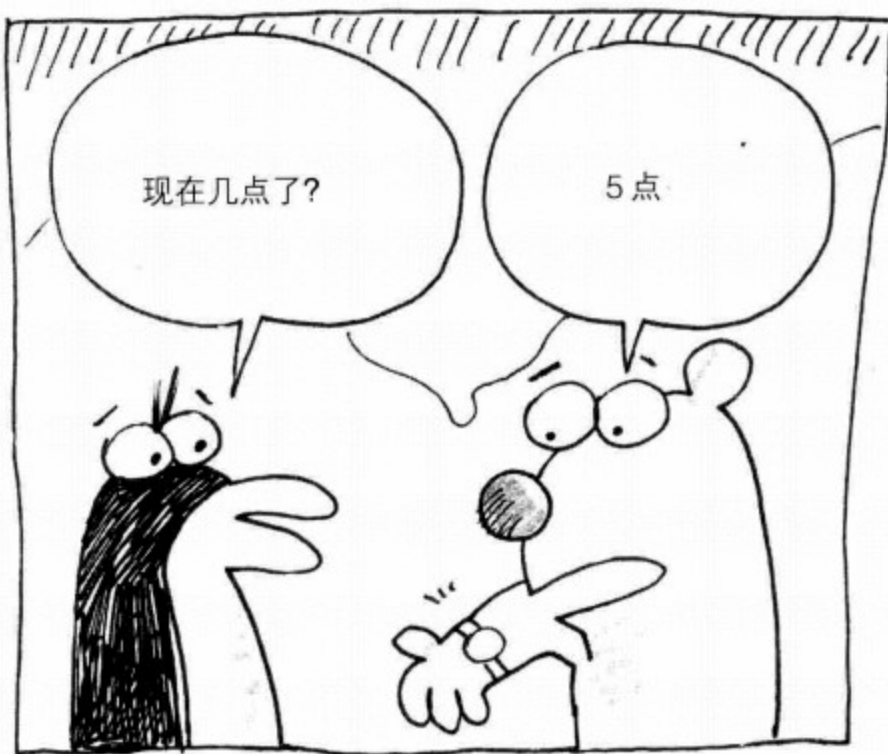
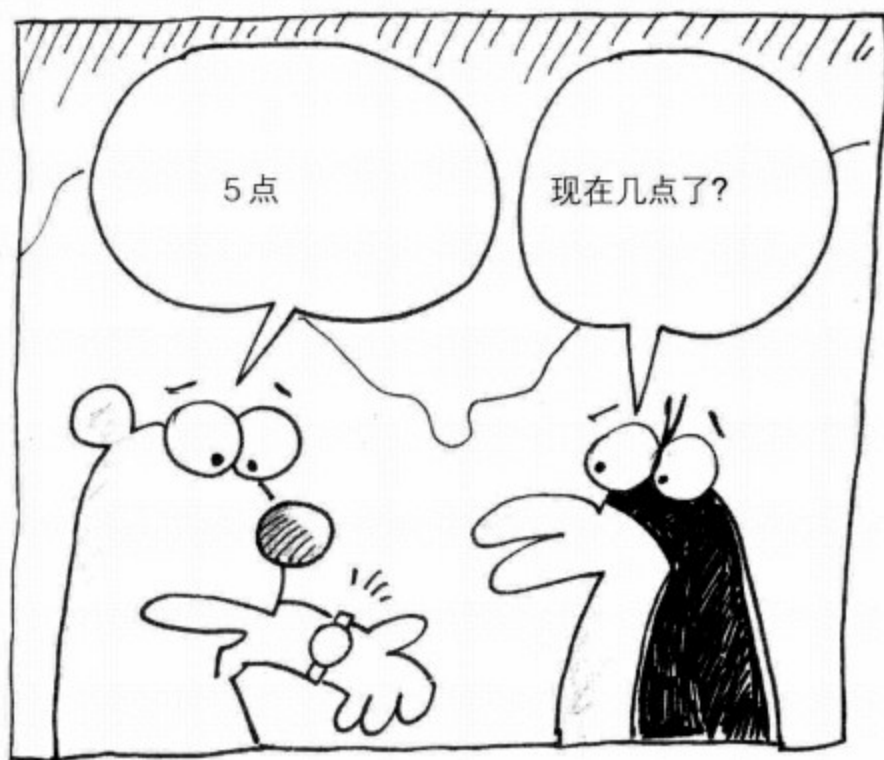

看看我创作的连环画，主要目的就是希望您在自己的创作中尽可能创作出更多的版本。我喜欢把自己想象成一个电影导演，充分利用电影的制作手法——特效、远景和特写镜头。

当然，您在创作的时候，不必使用我使用过的全部技巧——事实上，最好适度使用特效，要尽量避免所有的面板看上去都一模一样。

添加语言

一些连环画仅仅通过图片表现故事情节，还有很多通过字母和语言气球为卡通画提供“声道”。在构思连环画的创作时，应该记住的非常重要的一点是人们在欣赏卡通画时，通常按照从左到右、从上到下的顺序阅读，所以把那些您希望读者最先看到的内容放在图画的左边。下面的示例显示当忽略这个规则时导致的结果（也可参阅第50~51页）。

如果我从左到右进行阅读，答案比问题先出现（左上图）

更正的方法之一是将角色的位置简单调换一下（上图）

另一种方法是将一个语言气球放在另一个的上方（左图）

角色对话框

大家都知道卡通人物借助“气泡”或“气球”说话。但是，为了使人物更加生动，您会希望卡通人物还能咆哮、尖叫或歌唱，而不仅仅只是简单的说话。幸运的是，漫画家们已经创造出自己的“声效”系统。为了表现卡通人物进行耳语、喊叫或者只是独自思考这些行为，专门提供一整套专用的语言气泡。还可以使用语言气球表现卡通人物的情绪。此处，您能够看到一些关于如何使用语言气球为卡通画“添加声音”的示例。

自己创作语言气泡

如果您自己创作出了一些独具特色的卡通人物，也许你可以为这些角色设计合适的语言气泡（或气球），使它们更加与众不同。

在这幅卡通画中(上图), 波浪线条使就餐者的语气显得非常底气不足和紧张。侍者使用的语言气球非常适合用

来表达一些冷漠和毫无意义的语言。您能猜到他们正说什么吗?

此处要表现的是音乐声非常大(上图)

此示例说明如何给读者留下针对卡通人物说话内容的想象空间(左图)

艺术家提示

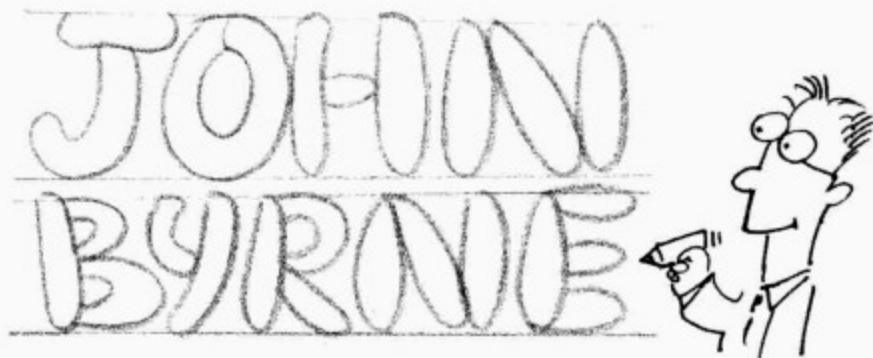
哦! 要避免这样的问题, 最好先写文字内容, 然后再用语言气球将它们围起来!

尽管一幅图片可以表达出一千个词所表达的内容，但是在卡通画中添加一两个词能够获得更好的效果。在绘制字母的时候，您能够发挥与绘制卡通人物一样的想象力，给予一样多的精力——您还无需过多地考虑有关如何绘制直线的问题！

字母风格

这些示例提供了创作卡通画和连环画时常用的字母风格，一些可以应用在某些特别的场景，一些只是基于玩笑而创作的。尝试使用下面的风格写出您自己的名字或者您自己设计一些风格。

1. 与创作人物一样，您可以从基本形状开始绘制字母。先使用铅笔绘制一些椭圆形。您可以根据需要使字母“弯曲”，而且上下两端的辅助线保证字母对齐。

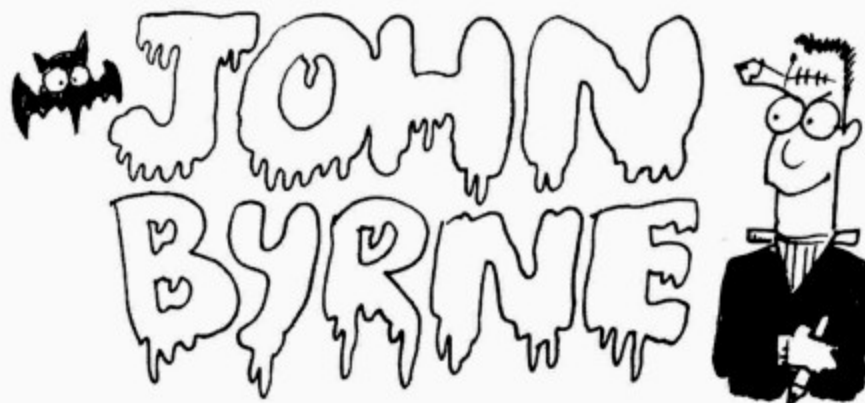

2. 现在可以使用颜色更深一些的钢笔完成字母形状的创作。将辅助线擦除就可以了。

保持简单

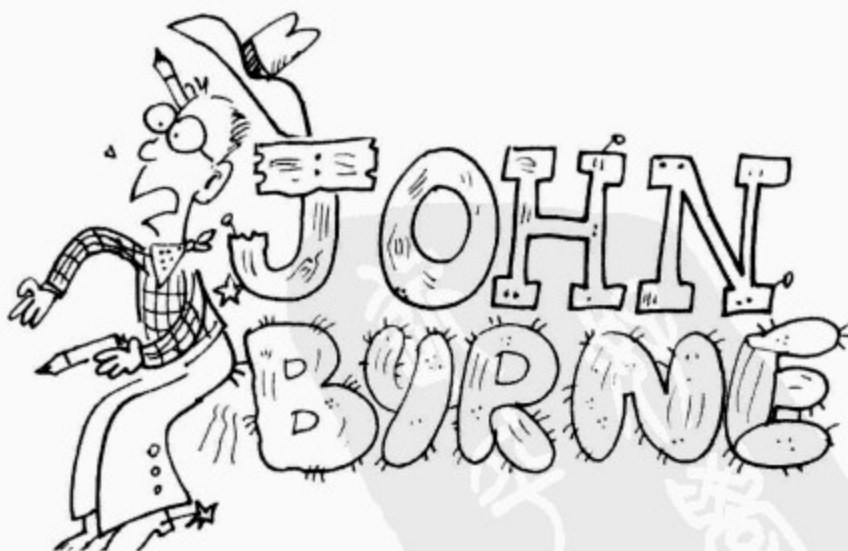
与绘制图画一样，风格简单的字母能够获得最好的效果——每个页面有一到两个特效就足够了！铭记一点：无论您为卡通画创作的字母风格如何疯狂或夸张，只有在保证读者能够认出字母的前提下，才能获得最好的效果。

坚持首先画出字母的草图，这样可以确保创作的字母适合卡通画的风格，而且不要忘记检查字母的拼写——当逐个绘制字母时，很容易弄错字母的顺序。

当要讲述的故事情节很恐怖时，适合使用“溶化”的字母……但是“溶化”的程度不要太大，因为那样可能无

法辨认字母（上图）。在使用墨水进行填充时，擦除下边的辅助线。

对于有美国西部风格的卡通画来说，可以将字母绘制成用木头制成的……或者仙人掌（上图）

JOHN BYRNE

带很多阴影的大块的字母表示这是超级漫画家的作品（左图）

在字母下面绘制一个“落下的”阴影能够使字母看上去似乎是漂浮在页面上（下图）

A

在字母顶端绘制一点雪能够产生季节效果（下图）

在字母后面绘制一个闪光的图形和几个星星图案适合表现魔法主题……或者超级英雄的重重一击（上图）

abc d

您可以使用一个合适的卡通形象来代替某一个字母——蛇是特别适合用来进行此种创作的动物形象（上图）

在创作完成全部卡通画上的字母时，您可以将字母本身变成卡通形象（下图）

利用速写本记录创作灵感

随时随地都可以获得卡通画创作灵感。买一本小的速写本或笔记本并随身携带。普通铅笔或圆珠笔都很适合用来画草图。

寻找主题

注意观察那些有趣的人，他们可能会变成您卡通画里的人物。在街上、饭店或者火车和公共汽车上都会发现很多创作主题。您也会很快养成快速绘制人物草图的习惯。事实上，您必须要快，因为您的模特可不会在一个地方停留很长时间。

在公共场所创作卡通画，您不必觉得不好意思。很多艺术家不太愿意让公众看到他们工作中的样子，因为害怕别人觉得他们好笑。但是让别人发笑也正是卡通画创作的意义所在，而且您通常会发现人们都忙于品评您的作品而无暇去笑话您本人。坚持练习，不久就会有人带着羡慕的表情说：“真希望我也有这本事。”

如果愿意的话，您不需要走出屋子半步就能够获得训练。您会发现报纸和杂志中有很多有趣的事情以及电视中的很多人物都可以成为卡通画的主体。

快速创作技巧

您将发现，我们在创作卡通画时所使用的“基本形状”技巧在快速绘制真实人物时也非常有用。在以真人为主题创作卡通画时，集中注意力，快速绘制人物的全图，特别注意那些有趣的身体特征或者服饰。

1. 这个人是我站在雨中时看到的。
2. 我没有带雨伞，所以通过这个卡通画实施点恶作剧式的报复。

在制衣店，我绘制了这位工作中的女士……

然后为她创作了一位难于应付的顾客。这幅图的说明应该是：“对不起，夫人——我们没有尺码为200的型号。”

使用草稿

在下面的这些示例中，您将看到我在去附近城镇购物的途中所绘制的草稿，以及到家时用这些草稿创作的卡通画。

创作卡通画的一个方法是选择两个以不同人物为主题的草稿，然后将它们放在一起，看看会出现何种情形。另一个技巧是先创作某个人的卡通画草稿，然后再将这些人物创作成您认为和他们长相相似的动物形象。你也可以试着勾画每天的情况，然后问问自己接下来会发生什么事，这样也能创作出有趣的卡通画。

这张有趣的脸是我参照杂志画的(右图)。我决定给他画一个身体并把他变成动物的形象。

这只海狸是我参照电视中的野生动物节目画的(左一)。它看去由于被摄像机打扰而显得有点恼火，所以我在卡通版中保留了乖戾的表情(左二)

1. 这个“可怜”的小伙子是我在咖啡店里临摹的，他正在宁静的气氛中享用一杯咖啡。

2. 但是，在漫画家的笔下，没有人能够长时间地放松！

利用卡通画创造快乐源泉

本书仅仅是您卡通画创作旅程的开始。随着不断练习卡通画创作技巧，您的作品质量会不断提高，并且会获得很多新的创作灵感。您还会想出很多利用您创作的卡通画的途径。通过有趣的礼物来使家人和朋友获得快乐，任何时候都不是徒劳无功的。

在本书的开头部分，我们已经了解了从钢笔和墨水到毛笔和蜡笔等不同的绘画介质。还知道了使用不同的纸张能够创作出不同风格的作品。但是，当利

用卡通画的时候，您只需牢记一个规则：如果您想留住对某件事的记忆或者对某件事印象深刻，您就可以创作和该事物有关的卡通画！接下来，我为您提供一些使用卡通画的方式，但是只要发挥一点想象力，您会找到更多的方式。

节日、生日、祝福病人早日康复——每一种场合都有适合使用的卡通人物（左图和下图）

某些时刻（如毕业日），如果运用漫画技能将卡片上的人物画成您要祝福的实际人物的形象会取得更好的效果（上图）

贺卡

如何为朋友和家人挑选合适的贺卡是我们经常要遇到的问题，这已经成为历史了。现在，您可以自己制作贺卡。市面上有很多吸引人的彩色卡片和纸张供您选择。

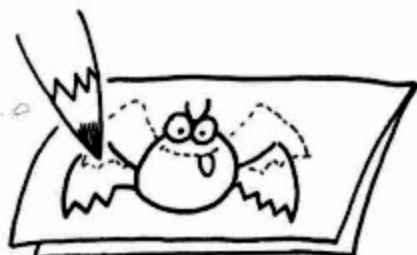
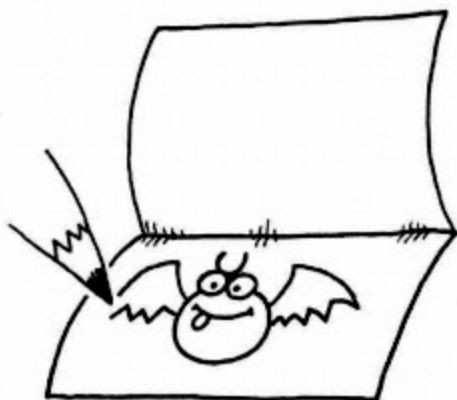
T恤

您可以使用编织物涂料或者防水麦克笔自己设计T恤。在绘制的时候，如果用别针将衬衫固定在一个平纸板上会使绘制更容易些。如果愿意，还可以使用粉笔绘制最初的草图。

您可以将一些影印的卡通画装订成一个笔记本（左图）

在设计T恤时，大而简单的图案效果最好，在编织物上绘制起来也容易得多（右图）

1. 将一张纸对折，然后在下半部分页面上绘制一个简单的卡通画。

2. 将上半部分折下来，然后精确将卡通画描下来，但要改变其中的一两个地方。在本示例中，改变的是翅膀和舌头的位置。

3. 当快速地来回翻动页面时，卡通画就产生了移动的效果。现在，您自己尝试创作不同的“卡通电影”吧！

几乎从记事的时候起,我就开始画卡通画。身边的人也总是会带着羡慕的表情说:“真希望我也有这本事”。

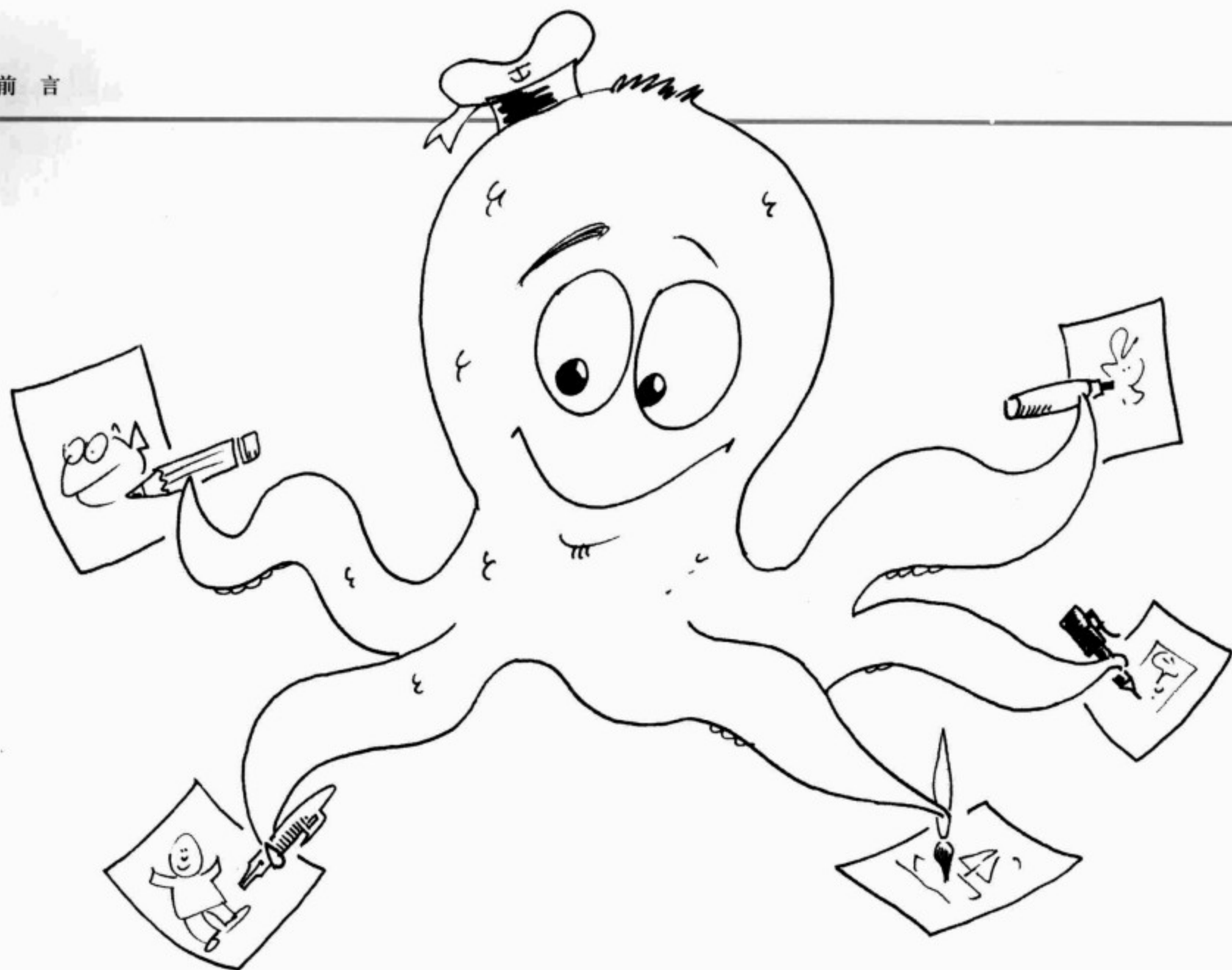
其实,每个人都可以学会创作卡通画。我已经教会上百个人进行卡通画的创作了。这些人背景不同,大部分人曾经认为自己甚至连一条直线都画不好。事实上,他们中的很多人直到今天仍然无法画好直线。但是他们却能够创作出一些非常优秀的卡通画并从中获得了无穷的乐趣。创作卡通画的关键是要体现出其中的幽默元素。

在下面的介绍中,我们不会涉及太多有关直线的创作,而是通过一些最基本的形状向您展示一个完整的卡通世界,而您可能早已经掌握了这些基本形状画法。您会从大量的卡通画示例和循序渐进的说明中获得启发,再通过一些实践,相信您一定会为自己取得的成绩而惊喜不已的。

学习创作卡通画还有一个好处,那就是甚至“家庭作业”都是充满乐趣的。以本书为起点,尽可能收集更多的卡通画作品。在这个过程中,您不但能够获得很多快乐,还能从别人的作品中学到很多知识,看看他们是如何把本书介绍的技巧融入到自己的作品中的,而您也会在不知不觉中培养自己独特的卡通画创作风格。

在卡通画的创作中,哪种形式的幽默能够获得最好的效果呢?对于这一点,我无法为您提供一个确切的答案,需要您自己在创作过程中逐步去发现,培养自己的风格。在如何让读者发笑这一点上,不存在任何所谓的“黄金法则”,因为不同的人对幽默有着不同的理解。对于我来说,我总会创作那些首先能让自己笑的卡通画,幸运的是,其他人似乎也非常喜欢我的作品。

在努力获得创作灵感的同时,要记住最重要的一点:保持快乐的心情。正如我在编写这本书时的心情,如果您已经准备好了工具,也有了创作目标,再加上一点幽默感,那么就可以翻到本书第一页,开始您的快乐之旅吧。

JOHN BYRNE

图书在版编目(CIP)数据

卡通角色 / (英)拜恩 (Byrne, J.) 著; 张明译. —北京: 人民邮电出版社, 2009. 2
欧美动漫技法经典教程
ISBN 978-7-115-19455-8

I. 卡… II. ①拜…②张… III. 动画—技法(美术)—教材 IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第204795号

版 权 声 明

Learn to Draw Cartoons by John Byrne

Copyright © 1995 HarperCollins, Inc. All rights reserved.

John Byrne asserts the moral right to be identified as the author of this work.

《欧美动漫技法经典教程——卡通角色》[2009.01], 由 HarperCollins 出版公司授权人民邮电出版社翻译出版。未经出版者书面许可, 对本书的任何部分不得以任何方式复制和抄袭。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

本书是《欧美动漫技法经典教程》系列图书之一, 这套图书畅销欧美十余年, 每本书的作者都是动漫界的大师, 作品均提炼自生活。

本书是一本卡通角色绘制技法的指导教程。书中内容浅显易懂, 将卡通角色绘画中的基本形状、比例、人物、表情和姿势、服装和道具、拟人和透视画法、布景和角色对话框等技法贯穿于实例, 并且对绘制步骤进行了详细讲解。

本系列图书不仅适合作为动漫爱好者的自学教材, 也适合作为动漫、游戏等专业师生的学习教材。

欧美动漫技法经典教程——卡通角色

- ◆ 著 [英] John Byrne
- 译 张 明
- 责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/16
印张: 4
字数: 96千字 2009年2月第1版
印数: 1-5000册 2009年2月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2008-6094

ISBN 978-7-115-19455-8/J

定价: 18.00元

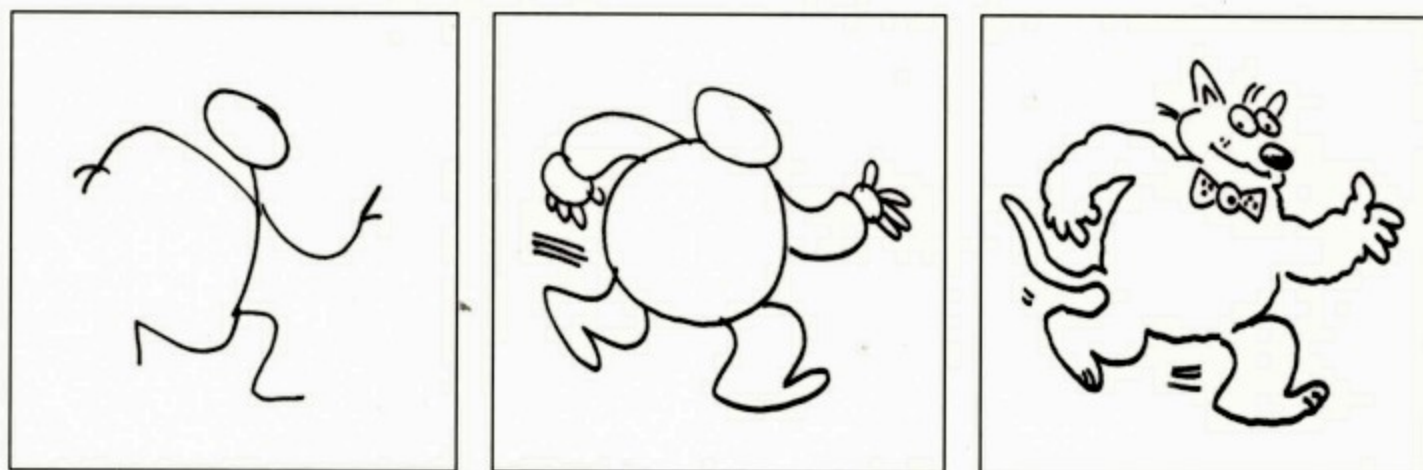
读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

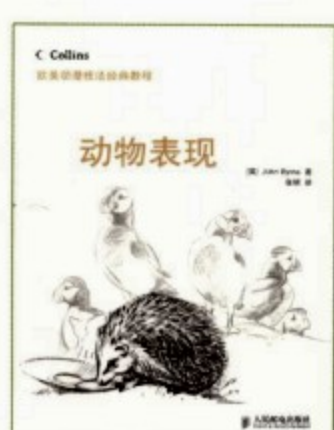
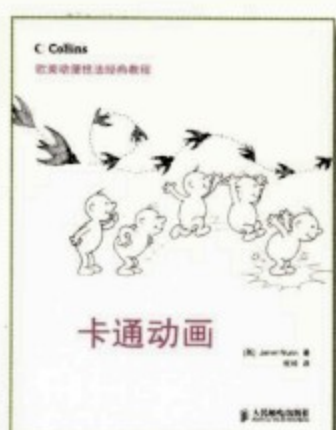
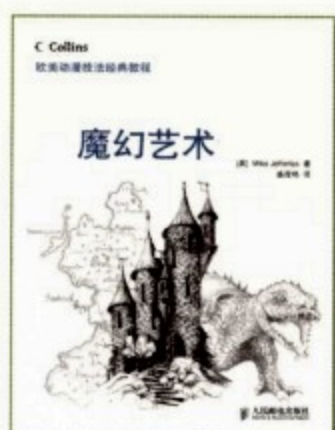
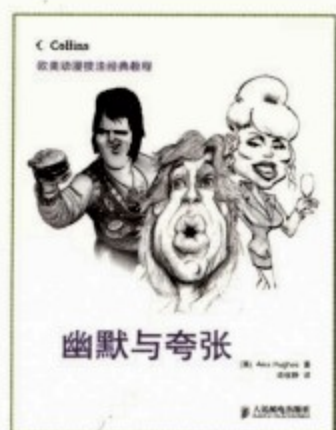
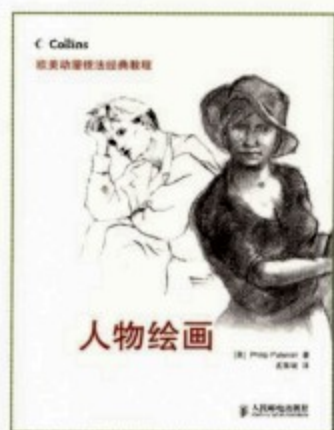
Collins 欧美动漫技法经典教程

卡通角色

入门 ——— 精通

本书是一本畅销欧美十多年的动漫绘画学习教程。通过本书的学习，你可以掌握大量的绘画技巧，甚至可以创立自己的风格。书中详细讲解了绘制不同卡通角色的技巧，以及在连环画脚本中绘制角色的行为和所处环境的方法。另外，书中大量的配图说明和练习让你在学习卡通角色绘制时感觉既轻松又有趣。

- Step by Step绘画的教学方式
- 大量展示经验总结、技巧和技术
- 教你观察基本的图形形状
- 大量创建卡通角色的建议
- 学会绘制角色的表情和姿态

分类建议：动漫 / 动漫技法
人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn

封面设计：任文杰

ISBN 978-7-115-19455-8

9 787115 194558 >

ISBN 978-7-115-19455-8/J

定价：18.00 元